

Revista de Artes Escénicas

G Ø D O T

www.revistagodot.com

ORLANDO

Teatro Defondo presenta, en el Teatro Quique San Francisco, la versión teatral de este clásico de la literatura universal firmado por Virginia Woolf para celebrar el 20º aniversario de la compañía sobre los escenarios.

Candela Peña y Pilar Castro _ Eduard Fernández _ Isabel Ordaz _ Alfredo Sanzol

Si me coges, no me sueltes, llévame contigo. Por el bien de todxs #CulturaSegura

abrimos estos melones
en febrero:

Centro **#Dramático** Nacional

¿Quién cuenta la historia?

Los pálidos

escrita y dirigida por **Lucía Carballal**
reparto **Israel Elejalde Miki Esparbé Natalia Huarte
Manuela Paso Alba Planas**
Teatro Valle-Inclán | Sala Francisco Nieva
15 FEB – 26 MAR 2023

¿Es usted inocente?

El proceso

Basada en la novela de **Franz Kafka**
dramaturgia y dirección de **Ernesto Caballero**
reparto **Felipe Ansola Olivia Baglivi Jorge Basanta
Carlos Hipólito Alberto Jiménez Paco Ochoa
Ainhoa Santanmaría Juan Carlos Talavera**
Teatro María Guerrero | Sala Grande
17 FEB – 02 ABR 2023

¿Se puede hacer algo sin imaginarlo primero?

Fundamentalmente fantasías para la resistencia

escrita y dirigida por **Alfredo Sanzol**
reparto **Paco Déniz Elena González Natalia Hernández
Javier Lara Juan Antonio Lumbereras Pablo Márquez
María Moraleja Julia Rubio Pepe Sevilla Eva Trancón**
Teatro Valle-Inclán | Sala Grande
24 FEB – 16 ABR 2023

¿Querías morir?

Karaoke Elusia

escrita y dirigida por **Oriol Puig Grau**
reparto **Lluís Arruga Biel Montoro Valèria Sorolla**
Teatro María Guerrero | Sala de la Princesa
20 ENE – 12 FEB 2023

Todas las preguntas de la temporada,
pases y entradas en

dramático.es

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CULTURA
Y TURISMO

inaem

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Y DE LA MÚSICA

CDN

Centro Dramático Nacional

LO EFÍMERO

Por José Antonio Alba

Parece que, de un tiempo a esta parte, lo efímero del hecho teatral se ha instalado en nuestras vidas. Nos asomamos a los acontecimientos con la misma curiosidad y expectativa que nos genera sentarnos en un patio de butacas. La misma pasividad.

Miramos las noticias, o nos asomamos a las redes sociales, con la avidez de descubrir cuál será la polémica del día, qué habrá provocado poner el grito en el cielo a la masa, y correremos a saber qué 'hashtag' lo identificará para no quedarnos fuera. ¿Con qué filtro lo colgaré en mis 'stories'?

Da igual si la polémica proviene de una canción vomitada desde el despecho, una serie de estreno, un acto de censura, si es una agresión homófoba, un caso de violencia de género, un crimen racista, la ruptura de una ríchona y un escritor o la aprobación de unos derechos que pueden cambiarnos la vida. Todo genera la misma polvareda social, vistosa y ruidosa, pero insustancial en el momento en el que el mundo ya se ha enterado de nuestro punto de vista, de nuestro posicionamiento irreflexivo entre el blanco y el negro. Una manifestación tan similar al aplauso final, a veces provocado como verdadero reconocimiento y otras como reacción ante lo que hace la mayoría.

Esto durará lo que tardemos en volver a sentarnos frente a otro telón a punto de subirse. ¿Quién piensa en el espectáculo anterior justo en el momento de apagarse las luces de esta sala?

Quizá escueza reconocerse, no pasa nada, mañana habrá pasado.

EDICIÓN

GDT Ediciones S. L. c/ Juan Bravo 3-A.
28006 Madrid. Tel. 91 436 74 43.

COORDINADOR EDITORIAL

David Hinarejos davidhl@revistagodot.com

DIRECCIÓN COMERCIAL

Marisa Navajo
marisanavajo@revistagodot.com

DIRECTOR GODOT

José Antonio Alba
joseaalba@revistagodot.com

JEFE REDACCIÓN

Sergio Díaz sergiodiaz@revistagodot.com

REDACCIÓN

Ka Penichet y Yaiza Cárdenas
redaccion@revistagodot.com

MAQUETACIÓN Y DISEÑO GDT Ediciones

COLABORADORES

Jorge G. Palomo, Pilar G. Almansa,
Mercedes L. Caballero, Paula Segundo

IMPRIME

Exce Consulting Group
DEPÓSITO LEGAL M-37604-2010

La propiedad intelectual prohíbe la reproducción total o parcial de textos e imágenes sin el consentimiento del autor.

 @RevistaGodot

 www.facebook.com/revistagodot

 @revistagodot

SUMARIO

4 Performundo

6 FETEN

8 Teatro Defondo

12 Alfredo Sanzol

16 Candela Peña y Pilar Castro

20 Atalaya Teatro

24 Carlota Ferrer

28 En palabras de

Lucía Carballal

30 Eduard Fernández

34 Isabel Ordaz

38 Estrenos

41 Familiar

43 Cómicas

Pág. 16

Pág. 30

PERFORMUNDO

Atreverse a salpicar

Arranco estas líneas con 168 millones de visualizaciones en YouTube de la Music 'Sessions #53' de Shakira y BZRP. No puedo saber hasta dónde llegará el 'hype' por el hit de la colombiana, pero seguro que, lean cuando lean esto, recordarán la primera vez que escucharon el célebre "perdón que te salpique" y pensaron (como creo que pensamos todos) "Pero... ¿qué %&\$# es esto?".

Ríos de tinta se han vertido sobre esta canción. Feministas, anticapis, 'team' Shakira, 'team' Piqué, qué pasa con sus hijos... No he leído todo lo que se ha escrito, pero sí mucho, y creo que de lo único que no se ha hablado es, precisamente, de ese momento, sí, ese preciso instante en el que, por primera vez, Shakira nos salpica. Porque lo que ocurre en *Sessions #53* toca, engancha, sorprende, irrita, indigna, entusiasmo... Es la tercera canción que Shakira dedica a su ruptura, y *Monotonía* o *Te felicito* no fueron tema de conversación internacional. *Sessions #53* tiene algo distinto, y nosotros, que nos dedicamos al teatro, deberíamos identificarlo rápidamente. Esta canción tiene verdad.

Es una verdad con juegos de palabras (algunos mejores que otros), mucha guasa (hay que ser muy chula para hacer esa pausa) y 'spot on' con algo que hemos pensado muchas tras una ruptura: que el hombre que se va, lo hace porque le queda grande la mujer. No conviertes un 'single' en sustancia de análisis periodístico y tema de conversación popular si no has dado en el clavo con una verdad universal.

Vayamos ahora a la parte industrial, que es la que nos interesa. Con *Sessions #53*, Shakira ha tenido la suerte de que su productora, Sony, y la de Bizarrap (Dale Play), hayan dado el visto bueno al tema. Alguien que toma decisiones habrá entendido lo que tenía entre manos: seguro que la primera vez que lo escuchó también quedó salpicado y decidió arriesgarse. Sí: todos son millonarios, pero una canción tan explícita y con tanta rabia podría perfectamente haber sido vetada. ¡Cuánta falta nos hace salpicar en el teatro! Nada tiene que ver la industria musical con las escénicas puras. Jugamos a otro juego económico. Es normal que los productores sean conservadores en sus inversiones: cada espectáculo consiste en levantar un negocio de la nada, con un retorno de la inversión muy bajo y a muy largo plazo, y con apenas garantías de cubrir costes a menos que se cuente con coproducción pública o un cabeza de cartel que llene teatros. Pero... al final, esto va de salpicar. La estructura que da visibilidad y recursos al contenido tiene que atreverse a salpicar. Quizá, para revitalizar toda esta industria habría que atreverse a ser explícitos, más guasones, con menos remilgos... Se hace mucho más dinero salpicando, porque ahí es donde está la verdad, y el público lo nota.

Acabo estas líneas con 172 millones de visualizaciones de *Sessions #53*. Para hacer dinero, hay que salpicar. Que se lo digan a Shakira.

Por Pilar G. Almansa

Periodista, dramaturga y directora de escena

TEATRO ESPAÑOL
Desde 1583

Febrero

La importancia de llamarse Ernesto

De **Oscar Wilde**

Traducción **Cristina Genebat**

Dirección **David Selvas**

..

19 enero ~ 19 febrero

Sala Principal

Espectros

De **Henrik Ibsen**

Adaptación y dirección

María Fernández Ache

..

27 enero ~ 5 marzo

Sala Margarita Xirgu

FESTIVALES

Cuando la creatividad no tiene edad

XXXII FETEN. FERIA EUROPEA DE ARTES ESCÉNICAS PARA NIÑOS Y NIÑAS.

Varios espacios de Gijón. Del 26 de febrero al 3 de marzo. www.gijon.es/es/eventos/feten

Regresa la gran cita de las artes escénicas orientadas al público familiar. Un evento que sirve de laboratorio en vivo para que profesionales y espectadores puedan valorar las últimas creaciones de teatro gestual, magia, títeres, circo, musical o danza.

FETEN, un año más, convertirá Gijón en un gran escenario con 200 funciones distribuidas en 26 espacios por toda la ciudad.

La programación de la primera edición de la feria bajo la dirección artística de Idoia Ruiz de Lara -tras la jubilación de Marián Osácar-, contará con 79 propuestas, 9 de estreno, de 7 países (Austria, Francia, México, Dinamarca, Etiopía, Francia, Italia y Portugal) y 15 comunidades autónomas diferentes.

El telón lo levantará oficialmente el día 26 de febrero *Ícaro* (1) de Strad, El Violinista Rebelde, un musical protagonizado por Jorge Guillén junto a su banda, que fusiona temas propios con hits del rock, el flamenco o el repertorio clásico. El montaje también se verá el día anterior, durante la llamada Preferia, una jornada con varias actividades que servirá de preámbulo. La clausura, el 3 de marzo, correrá a cargo de *Volov* (2) de Col.lectiu TQM y La Bonita SCCL, una propuesta de circo inspirada en *Las Aves* de Aristófanes. Entre todas las compañías y artistas que se darán cita, podemos destacar, por ejemplo, a la compañía

vasca Marie de Jongh y Doos Colectivo que presentará *Esna*, un proyecto de teatro-danza dirigido a toda la familia; los madrileños Ron Lalá con *Shhh! La Reina del Silencio*, acción, música y humor crítico; o la versión para títeres del clásico de Berlanga *El verdugo* (3) de los andaluces El Espejo Negro. Cabe destacar que la presencia del talento regional contará con una amplia representación.

Entre las actividades paralelas podremos ver las exposiciones *Tanxarina 40 años*, sobre la compañía gallega, *Titiriteros*, de la fotógrafa María José Gonzalez y *25 años de Factoria Norte: Teatro, sueños y fantasía*.

UN REFERENTE PARA EL SECTOR

FETEN, aparte de celebrar diversos eventos profesionales como el 7º Encuentro Internacional, también presentará los proyectos de *Camino Escena Norte* y el anuario de Teatro de Asturias, así como la edición de 2023 de TEVeO y la entrega de premios de ASSITEJ. Además, albergará reuniones y asambleas de diversas asociaciones del sector. 600 profesionales ya han confirmado su asistencia, mientras que más de 200 seguirán la feria de manera online. Además, como cada año, se entregarán los prestigiosos Premios FETEN que galardonan a las mejores propuestas de la feria en diversas categorías.

MAL PELO

FOTOGRAFÍA DE CARTEL: Ros Ribas

DE HABER NACIDO

DIÁLOGO CONTEMPORÁNEO
A PARTIR DE LA VIDA ES SUEÑO
ESPECTÁCULO DE DANZA

9 / 19 FEB 2023

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: **María Muñoz y Pep Ramis.**

INTERPRETACIÓN: **María Muñoz.**

COLABORACIÓN EN LA DIRECCIÓN: **Leo Castro.** ILUMINACIÓN: **Luis Martí.**

GRABACIONES Y COLABORACIÓN MUSICAL: **Quiteria Muñoz, Joel Bardolet y Bruno Hurtado.**

CONCEPTO MUSICAL Y ESPACIO SONORO: **Fanny Thollot.**

Coproducción:

TEATRO DE LA COMEDIA / SALA TIRSO DE MOLINA
Entradas en teatroclasico.mcu.es

CNTC
2 2 / 2 3

PABLO HUETOS (TEATRO DEFONDO)

“Hay mucha desigualdad sin resolver desde hace siglos”

La compañía Teatro Defondo celebra su 20º aniversario sobre los escenarios presentando la versión teatral de *Orlando*, texto firmado por Virginia Woolf, en el Teatro Quique San Francisco. Una divertida aventura que habla sobre la búsqueda de nuestra mejor versión a través del tiempo y la identidad de género.

Por José Antonio Alba

Teatro Defondo es una compañía de largo recorrido que acaba de cumplir dos décadas en activo, ¿dónde y cómo nace?

Fue en 2002. Nos juntamos Vanessa Martínez y yo con Antonio C. Guijosa y con Raúl Fuentes. Ellos tres eran compañeros de dirección en la RESAD y por iniciativa de Vanessa y mía, dijimos: “Montemos una compañía y vamos a ir probando cosas”. Antonio se sumó y Raúl se desvinculó antes de que estrenásemos el primer espectáculo; entonces hicimos ese primer montaje que fue *El desdén con el desdén* de Moreto, en el que hacían la codirección Antonio y Vanessa. A partir de ahí, empezamos a investigar, que es lo que hemos ido haciendo durante toda la trayectoria. Empezamos con el clásico para luego saltar a la creación colectiva, a las artes vivas, pero siempre recurriendo frecuentemente al clásico, que es como un bordón que nos ha ido acompañando, porque nos da un tipo de textos y de posibilidades muy interesantes.

Podría decirse que os habéis servido de los clásicos para perfilar un sello propio,

De izquierda a derecha, el equipo de Teatro Defondo: Gustavo Galindo, Vanessa Martínez, Pedro Santos y Pablo Huetos.

dándoles vuestra particular mirada que, incluso, os ha acercado a la autoría original.

Sí, al principio es verdad que eran clásicos más convencionales y, de ese trabajo continuado, hemos ido encontrando cosas que a nosotros nos apetecía contar, y formas de contar, que a la vez nos han reconducido a lo más contemporáneo y a generar textos propios como *Los atroces*, que fue escrito a partir de un mito clásico, o *Señora Einstein*, nuestro último espectáculo, que está íntegramente escrito por la compañía; e incluso el *Orlando* del que

hemos creado una versión teatral a partir de la propia novela. Ha sido una especie de círculo virtuoso que ha ido reconduciendo nuestra carrera a partir de lo que íbamos haciendo, de lo que íbamos aprendiendo o de lo que nos iba motivando de compañías que íbamos viendo.

¿Es verdad ese tópico de que “veinte años no son nada”?

Sí que son, sí (risas). Para muchas cosas siguen sin servir, porque notas que muchas veces no es lo que haces, sino lo que aparentas. Nosotros no hemos sido muy hábiles en aparentar, pero sí en hacer, la prueba de ello es que seguimos trabajando con cierto éxito y con continuidad, viviendo de ello. No sé si fue una bendición o una maldición el ponernos Teatro Defondo, porque llamarnos así nos ha obligado a hacer honor al nombre y que esto sea una carrera de fondo (risas).

También hacéis honor a vuestro nombre con vuestras producciones. Por ejemplo, estrenáis el 2023 presentando *Orlando* en el Teatro Quique San Francisco, un espectáculo que lleva desde el 2017 recorriendo los escenarios nacionales y que en el 2019 fue candidato a la mejor autoría en los Max. ¡Eso es toda una hazaña!

La verdad que ha sido muy sorprendente, no podíamos imaginar que fuese a funcionar tan bien. Recuerdo que en la previa que hicimos en el Centro Cultural Paco Rabal se produjo una cosa que ha vuelto a suceder con *Señora Einstein*, hubo una respuesta del público unánime que te hace pensar: “Pues parece que hemos hecho algo bien”, y llevamos cinco años con ella. Hemos estado en todas las comunidades autónomas, salvo en Canarias, Baleares y La Rioja, y siempre con una sensación muy agradable, porque en todas partes donde hemos ido nos han acogido con muchísimo entusiasmo. Y nosotros seguimos disfrutando

muchísimo de las funciones porque la notamos todavía muy viva. Incluso sobreviviendo a los cambios de elenco, porque cuando estrenamos estaba Gemma Soler y Rebeca Salas y luego entraron a sustituirlas Rocío Vidal y Carolina Rocha. Ahora en el Quique San Francisco hemos enrolado de nuevo a Gemma para que haga algunas funciones.

***Orlando* es una versión teatral del clásico firmado por Virginia Woolf, ¿qué nos cuenta?**

Virginia Woolf era hija del mejor biógrafo británico de la época victoriana y dijo: “Voy a hacer una obra para burlarme de todo lo que significa mi padre”. Y crea un personaje que quiere ser el mejor escritor del mundo y que, al hacer su biografía, nada sale como debería salir. Es una biografía absolutamente desastrosa. Parte de esa retranca, de esa crítica, desde el amor más absoluto, creando un personaje imposible de describir que nace en la Inglaterra del s. XVI, siendo un hombre de la nobleza que conoce a la reina Isabel I, quien le pide que no envejezca nunca, y Orlando

continúa viviendo durante otros 150 años, hasta que una mañana se despierta convertido en mujer, como parte de su proceso vital, o sea, ve que evolucionando como persona necesita convertirse en mujer y madre. Y al hacer todas esas transformaciones, comprueba que su nivel de vida empeora claramente. ¡Le explota la cabeza pensando qué sucede en esta sociedad! Continúa buscándose a sí misma a través de la escritura de un poema que se titula *El roble*. Y sigue viviendo hasta que considera que ha puesto el colofón a ese poema. Es una peripecia llena de aventuras, de paradojas, y todo desde la comedia más absoluta, desde el asombro y desde la felicidad de vivir y de intentar convertirnos cada vez en mejores personas, intentando escribir nuestro poema, ese que nos defina. Hay muchas cosas que no están resueltas, ni en su sociedad hace un siglo, ni hoy en día.

La adaptación teatral es cómica y muy trepidante, e invitáis a que el público tire de imaginación.

La obra está llena de guiños al público. El atrezzo solamente está presente en lo que es material literario, hay plumas, hay libros, hay una máquina de escribir, todo lo demás el público tiene que imaginárselo. Nos apoyamos en Lecoq y la Comedia del Arte para que el público vea una lucha de espadas aunque no las haya, o que vea un carruaje o un barco

con su mascarón de proa y todo, aunque no lo haya. Invitamos al público a que complete el puzzle en la cabeza. Esa me parece que es la gran virtud que tiene el teatro, hacer cómplice al espectador y que sea en su cabeza donde suceda el hecho escénico.

Al igual que sucede con *Orlando*, el repertorio y las temáticas que abordáis como compañía, también han evolucionado hacia lo femenino, intentando darle el lugar que merece: *Orlando*, *Marta la piadosa*, *Señora Einstein*...

Tiene mucho que ver con quiénes somos nosotros hoy en día. Al principio de nuestra trayectoria eran temáticas mucho más variopintas, pero los últimos espectáculos, incluso *En tránsito*, que también he producido con Señora Rojo, tienen mucho que ver con el género y con la identidad. Forma parte del momento que estamos viviendo, que nos lleva a plantearnos hacia dónde vamos, quiénes somos. Hay muchas cosas que están sucediendo en nuestro entorno a las que es necesario prestarle atención, sea desde los clásicos, o sea desde un teatro escrito hoy en día. Así que, de un tiempo a esta parte, todo lo que creamos tiene mucho que ver con la identidad, con el género, con la igualdad, o la desigualdad, porque son temas cruciales en este momento histórico.

Entrevista completa: www.revistagodot.com

TEMPORADA 2023

Programación sujeta a cambios

**FERNÁN
GÓMEZ**
CENTRO
CULTURAL
DE LA VILLA

SALA GUIRAU

9 - 19 FEB

EL AVARO DE MOLIÈRE

AUTOR
JEAN-BAPTISTE POQUELIN MOLIÈRE

DIRECCIÓN, ADAPTACIÓN Y ESPACIO ESCÉNICO
RICARDO INIESTA

CON
CARMEN GALLARDO, SILVIA GARZÓN, RAÚL VERA,
MARÍA SANZ, LIDIA MAUDUIT, GARAZI ALDASORO,
ENMANUEL GARCÍA Y SELU FERNÁNDEZ

PRODUCCIÓN
ATALAYA Y TEATRO CALDERÓN DE VALLADOLID

SALA JARDIEL PONCELA

10 FEB - 5 MAR

LOS DESIERTOS CRECEN DE NOCHE

DE
JOSÉ SANCHIS SINISTERRA

DIRECCIÓN
CLARA SANCHIS Y DAVID LORENTE

CON
DAVID LORENTE, CLARA SANCHIS,
CONCHA DELGADO Y JOSÉ LUIS PATIÑO

PRODUCCIÓN
PRODUCCIONES ARTÍSTICAS TRIANA SL
EN COLABORACIÓN CON LOS PÁJAROS

ALFREDO SANZOL

“El humor puede ser una herramienta de denuncia y también de venganza”

El director del Centro Dramático Nacional presenta su nueva creación, *Fundamentalmente fantasías para la resistencia*, comedia ambientada en la guerra de Ucrania que reconoce el valor de aquellas personas que soportan los envites de un conflicto bélico y, a su vez, reflexiona sobre cómo afecta a nuestras vidas la manera de crear ficciones.

Por José Antonio Alba

Tus dos últimas producciones como director, *El bar que se tragó a todos los españoles* y *El Gólem*, han gozado de una gran acogida por parte de crítica y público, ¿es algo que pesa a la hora de encarar un nuevo proyecto?

Sí, para cada proyecto necesito poner el cuentakilómetros a cero. Las experiencias de los fallos y de los aciertos se quedan grabadas en el cuerpo, así que no hace falta pensar en ellas porque ahí están, lo condicionan todo de manera inconsciente, por lo que hago un trabajo a la contra, imagino siempre que la última obra que hago es la primera.

Ahora estrenas *Fundamentalmente fantasías para la resistencia*, además de un guiño al argumento, es toda una declaración de intenciones y reafirma tu gusto por el juego con los títulos. ¿Cómo nace la idea de bautizar así este texto?

Quería hacer un homenaje a la imaginación y a la fantasía, porque para mí han sido esenciales para poder aceptar la realidad y poder resistirla. La realidad hace mucha fuerza sobre nuestro equilibrio. Lo de ‘fundamentalmente’ tiene algo de mitad serio, mitad broma, es una palabra cacofónica, pero remite a los cimientos, a lo que sostiene.

¿Cuál es el origen de este nueva producción?

La invasión rusa de Ucrania. En febrero del año pasado tenía pensado escribir otra cosa y la guerra me hizo cambiar de rumbo. Nunca había tenido a seres queridos huyendo en un coche de las bombas. El horror y el sinsentido de la guerra volvían a Europa y un día leí que había un pequeño grupo de teatro en Kyiv que seguía trabajando en su local. La admiración que sentí por ellos me impulsó a escribir.

¿Desde dónde has querido abordar el tema del conflicto bélico?

Lo he querido abordar desde el lugar que juega la ficción a la hora de ocuparse del trauma de la guerra. Creo que la fantasía da una respuesta a la violencia y sirve para recolocar el desequilibrio que produce esa violencia. Pero es una respuesta que no está libre de problemas, de conflictos. Se puede convertir en un acto de evasión que separa de la realidad, se puede convertir en un lugar de venganza en el que se deja la ética a un lado.

Más allá de la guerra, ¿cuáles son los temas que habitan dentro de este texto?

El clímax de la obra tiene que ver con el

valor de la vida de los personajes y sobre su capacidad de representación. La obra se pregunta sobre cómo afecta lo que imaginamos a nuestra vida. Sobre cómo afecta a nuestra vida la manera en la que creamos las ficciones. Y de manera más concreta aparece el tema de qué hacemos con los personajes que juegan el rol de ser el villano. De qué manera se pone en juego nuestra ética.

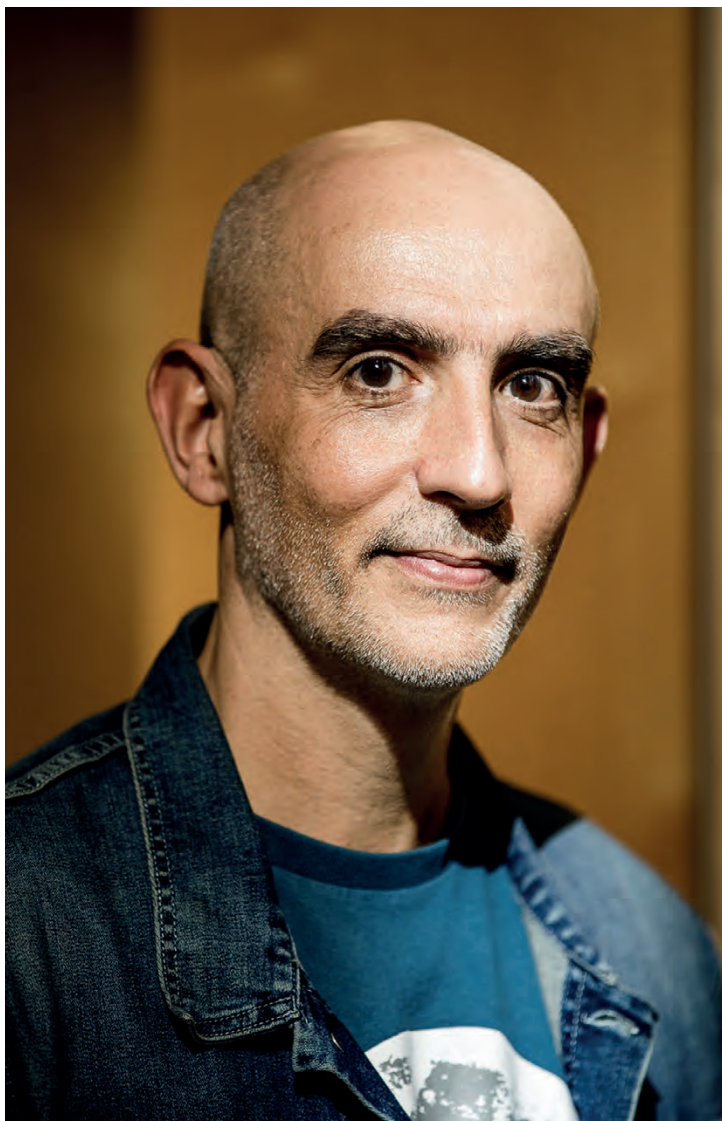
El teatro para estos personajes es evasión, es refugio y su manera de permanecer unidos, pero también su manera de aportar a la sociedad y su herramienta de denuncia, ¿así es como entiende Alfredo Sanzol las Artes Escénicas?

Sí, todo eso, el escenario es un refugio porque aísla de la realidad con el objetivo de tratar la realidad a través de su representación, y es un lugar de unión en el que se tratan los conflictos que nos separan, y se convierte en denuncia

cuando hay una parte de la sociedad que quiere ocultar la existencia del conflicto, y la evasión es necesaria para tomar distancia de la realidad, y así poder mirarla mejor.

Metes en una coctelera el humor, el absurdo, la tragedia y lo social, la metateatralidad e incluso a los dioses, ¿qué te ha llevado a jugar con semejante mezcla?

Creo que ser sincero con lo que experimento al vivir. Hago una mirada total de mi vivencia como

autor y director de teatro que quiere contar una historia sin dejar arrinconados los problemas que produce contar una historia. Y también hay algo de agradecimiento al teatro por permitir el uso simultáneo de tantos recursos.

Recuperas a parte de tus compañeros de toda la vida, con los que trabajaste por última vez en *La ternura*, para conformar este elenco, ¿escribiste pensando en ellos?

Sí, escribí pensando en Paco Déniz, Elena

González, Natalia Hernández, Javier Lara, Juan Antonio Lumbreras, Eva Trancón, y además en cuatro actores con los que no había trabajado, Pablo Márquez, María Morales, Julia Rubio y Pepe Sevilla.

El peso de la función recae, principalmente, sobre los personajes femeninos. Ellas son las que toman las decisiones, las creadoras, incluso las que imparten justicia divina. ¿Qué has querido señalar con ello?

Esto tiene que ver con el tema general de la función. También es un homenaje a la fuerza creadora de las mujeres, ellas son las que sostienen el mundo de la cultura, son las que están en la base del público, de las lectoras, de los grupos de aficionados, son ellas. El problema es que esa representatividad se invierte si miramos el número de autoras y directoras, es un problema político-social, claro.

Dentro de la gravedad de la situación que retrata la función, el tono es cómico, algo que aprovechas para hablar sobre el poder, e incluso la violencia, del humor, ¿hasta dónde puede llegar y qué efectos provoca?

El humor puede ser una herramienta de denuncia y también es una herramienta de venganza, tiene mucha fuerza y puede ser violento. La obra trata sobre este tema, sobre la legitimidad del uso del humor como herramienta de defensa, y de ataque. ¿En el contexto de una guerra, tiene que ponerse límites el humor? Bueno, por ahí va el tema.

Otras cuestiones que plantea la función son los límites de la fantasía y de la imaginación, por tanto, de la creatividad. También el precio a pagar por querer hacer las cosas de una manera. Algo a reflexionar a nivel humano, pero también a nivel artístico. ¿Cuáles son esos límites, internos y externos, con los que te has encontrado a la hora de crear?, ¿hay que combatirlos?

La guerra produce una reacción de impoten-

cia y de frustración que se traduce en rabia y deseos de venganza. Los impulsos que sabemos que son dañinos no se van porque sepamos que son dañinos, así que en la obra he puesto todo el debate ético y vital que vivo encarnado en los personajes. La ficción te permite además hacerte cargo de las opiniones y conflictos que viven los demás. En mis obras no estoy yo solo, esa es la grandeza de la capacidad de los personajes.

¿Qué importancia tiene la música en la función y cómo se ha desarrollado?

Es muy importante, la hace Fernando Velázquez. Hemos inventado un pequeño grupo de música que canta y baila música barroca, e impregna toda la atmósfera de la función.

Tus últimas producciones han contado con unas puestas en escena muy potentes, ¿qué nos puedes contar sobre esta?

Blanca Añón ha hecho la escenografía y ha creado un espacio que viaja desde el refugio en el que se inicia la acción hasta el Kremlin. Es un espacio que se abre y se despeja como me gustaría que le pasase al estado de ánimo del público.

La 'resistencia', además de formar parte del título de esta producción, lo es del lema escogido para esta temporada del CDN, ¿de qué manera lo encarás desde la dirección de esta institución?

Siempre que se inicia un movimiento que va en una nueva dirección se produce la oposición de las fuerzas que quieren controlar la situación. Fuerzas externas y propias. Así que desde niño sé que lo primero que hay que hacer para hacer algo nuevo es resistir el embate de las fuerzas que defienden lo inservible. Dicho de otra manera, resistir es lo primero que hay que hacer para empezar a moverse. Y lo más importante: donde mejor vive lo caduco es dentro de uno mismo. Otra paradoja de la vida.

Entrevista completa: www.revistagodot.com

Amistad

De **Juan Mayorga**

Dirección **José Luis García-Pérez**

..

26 enero ~ 5 marzo

Sala Fernando Arrabal

Los nadadores diurnos (Salón de belleza)

Texto y dramaturgia **José Manuel Mora**

Dirección **Carlota Ferrer**

..

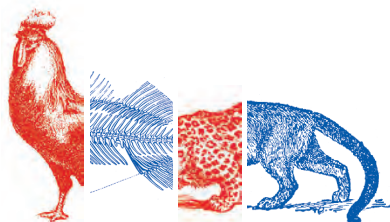
8 febrero ~ 5 marzo

Sala Max Aub

Animales mixtøs

III Festival de música
interpretada por actrices

Julia Rubio

× 1 febrero

Silvia Marsó & Del Toro Blues Band

× 9 febrero

Maria Pascual

× 15 febrero

Gloria Albalade

× 22 febrero

Itziar Castro

× 1 marzo

...

Café Naves Matadero

CANDELA PEÑA Y PILAR CASTRO

“Es una distopía cruda con tintes de diversión”

Ambas actrices han elegido *Contracciones* y el escenario del Teatro Pavón para volver a trabajar juntas. Una distopía en clave de comedia negra, firmada por Mike Bartlett y dirigida por Israel Solà, que critica cómo el sistema somete, maneja y deshumaniza al trabajador.

Por José Antonio Alba

Contracciones os vuelve a unir en escena después de coincidir en *Los vecinos de arriba* en 2016, ¿cómo ha sido el reencontro sobre el escenario?

Candela Peña: Han sido procesos completamente diferentes. Una de las cosas que me impulsó aquella vez fue que era la primera función de teatro que hacía, que estaba Pilar y que pensé que, al ser un director de cine, estaba más cercano a mí. Pero nada que ver con lo que estamos haciendo ahora. Esto sí que son palabras mayores, la cosa de estar las dos solas es muy fuerte, es un reto. Son dos horas nosotras solas dirigidas por Israel Solà, que es el director de *La Calòrica*.

Pilar Castro: Esta obra, aun siendo más pequeña, entre comillas, creo que tiene una exigencia, como actrices, muy grande. Es como un partido de tenis en el que no se te puede caer nunca la pelota. A nuestro director le gusta también que tenga mucho ritmo y que no baje nunca y eso lo tienes que mantener para atrapar al espectador en el viaje.

¿Cómo surge el proyecto?

C. P. : Esto surge porque estaba sin trabajo. Pilar acababa de hacer una serie y yo le decía que necesitaba trabajar. Le dije que me gustaría escribir una obra de teatro, ¡yo y mis ideas pelicularas! (risas), y me dijo que mejor eligiéramos algo ya escrito. Me recordó que cuando ella trabajó en *Cronología de las*

bestias me pasó un texto traducido por Jorge Kent, compañero suyo en la función. Me lo leí en su día, pero ahí quedó y al proponerle esto, me dijo: “Candela, ¿te acuerdas lo que te pasé? Vuélvete a leer”, y fue como si hubiera tenido una visión. Hablamos con Eva Paniagua, la productora, y nos dijo, “¿Cuándo queréis?” Y le dije: “Para ya, para el teatro que nos dé fecha más pronto”. Nos ofrecieron entrar en el Teatro Pavón y, de repente, nos vimos ensayando.

¿Qué es lo que cuenta *Contracciones*?

C. P. : A mí me gusta hacer un paralelismo entre lo que cuenta la función y el momento que yo estaba viviendo. Cómo el sistema puede escupirte como la bola de pelo de un gato o te puede coger según le convenga, y hasta dónde estás dispuesto a llegar por un plato de cocido. Yo creo que es una distopía laboral cruda, pero que tiene tintes de diversión. Es un viaje que tú inicias, te subes en un barco, empiezas a navegar y crees que vas a ir hacia un lugar y a lo mejor gira y te lleva a otro.

P. C. : Sí, también habla de cómo, al final, o haces lo que te pide el sistema o él hace lo que quiere contigo. Habla de cómo el sistema deshumaniza al trabajador, plantea lo que el trabajador está dispuesto a entregar y lo que el sistema es capaz de apretarte para que le des lo que él quiere de ti. O sea, es una relación un poco sadomasoquista.

Contáis, nada más y nada menos que con Israel Solà como director, responsable de los espectáculos de La Calòrica, como bien habéis dicho.

C.P.: Tenemos una suerte inmensa con el equipo que hemos formado y, sobre todo, el director. Pilar y yo teníamos claro que no queríamos que fuera ningún director que nos conociera, que ninguna hubiera trabajado con él, o sea, que fuéramos aire fresco para él porque nosotras ya estamos muy impregnadas de nosotras mismas. Nos conocemos mucho. Pilar y yo somos familia, entonces era alguien que viniera de fuera y, sobre todo, que nos trajera una propuesta interesante, un reto, y la verdad es que nos ha venido Dios a ver con Israel Solà.

P. C. : Es un tío muy listo, con una gran sabiduría del teatro y con una técnica que hace que los resultados sean excelentes. Es muy inteligente. Trabaja mucho las bases del teatro, que muchas veces otras personas no te las dan y, sin esas bases, ya puedes contar lo que te dé la gana que nunca funcionará y eso él lo tiene clarísimo. Busca que suceda, que esté vivo y a mí es lo que me gusta, ir al teatro, y comprobar que está vivo. Y, sobre todo, que es un gran director de teatro, le sale teatro por todos los poros.

¿En algún momento vosotras de alguna manera os habéis visto en la posición de estos personajes?

C. P. : A ver, es una distopía y es estirar y retorcerlo, pero creo que las dos en los dos. De una o de otra manera y a diferentes niveles. El sistema siempre tiene alguien más arriba y nunca se responsabiliza. Hemos tenido que aceptar muchas cosas porque no podemos

cambiar el sistema. Otra cosa es que lo podamos sacudir con textos como este, con las ganas de querer contarlo para que la gente sea consciente. Yo he aprendido mucho con esta función y con este texto.

Es curioso que uno de los personajes, la empleada, tenga nombre y que, sin embargo, la jefa no. ¿Quiénes son estas dos mujeres?

P. C. : Yo soy La Jefa y me fascina que no tenga nombre. Simplemente es una jefa, una jefa que tiene que cumplir unas pautas que le dan.

Con lo cual, está tan sometida como la empleada...

C. P. : Así es, da igual donde nos coloquemos, y esto nos ha ayudado mucho. No estamos colocándonos en personajes concretos, sino que estamos dando voz a una parte del sistema y a una parte de los trabajadores. A mí me encantaría que se llamaran ‘Jefa’ y ‘Trabajadora’ directamente, que ninguno tenga una identidad porque son una representación desdibujada de las dos partes.

El texto de Mike Bartlett parece un bucle con pequeñas variaciones, ¿qué desafíos os ha supuesto como actrices?

P. C. : *Que hay que respetar hasta la última coma del texto, tienes que ser muy precisa y saber el lugar donde estás porque es una función que parece que cuenta al principio lo mismo, pero no es igual. Y a la hora de actuarlo y estudiarlo pasa igual. Tiene unos finales de escena que parecen similares, pero son diferentes. Requiere un grado de concentración muy grande.*

C. P. : Es como una fórmula química en la

que como pongas un poquito más de algún ingrediente, la reventamos. Las escenas sueltas son microteatros en sí mismos. De hecho, fuimos muy inocentes, pensábamos que el texto era más fácil de lo que ahora nos hemos encontrado, dijimos: “Bueno, esto nos lo hacemos nosotras con la gorra. Esta montaña nos la subimos tú y yo”. Y cuando nos hemos visto a mitad de la montaña, nos hemos mirado y hemos flipado porque estábamos escalando con tacones en vez de con zapatillas (risas).

¿Qué os gustaría que se llevara el público?

P. C. : A mí me encantaría que el espectador se pegara un buen viaje. Y sería sanador que la gente vea cómo se dibuja el sistema o una parte del sistema, que vea la distorsión de este y de un trabajador y que, aunque empáticos con un lado y con otro, te vayas con la sensación de que ambos lados son posturas erróneas.

Entrevista completa: www.revistagodot.com

QUINTA DE LOS MOLINOS

HOPEFUL MONSTERS

Hopeful Monster (Reino Unido)

11 de febrero / 18.30 h.

12 de febrero / 11 y 13 h.

40 AÑOS ASUMIENDO RIESGOS

La compañía Atalaya-TNT, fundada en 1983 por Ricardo Iniesta, celebra 40 años de trayectoria escénica. El Teatro Fernán Gómez CCV será el encargado de celebrar un cumpleaños tan especial con la exhibición de dos de los espectáculos de la compañía sevillana: *El Avaro* (2021) y *Marat/Sade* (2015).

Por Sergio Díaz

¿Cuándo sabes que lo que haces es material para compartir con los demás? ¿De qué depende que eso que haces llegue a la gente? ¿Cuándo te conviertes en alguien imprescindible para el mundo de la Cultura? ¿Cuándo eres un referente? Son preguntas que últimamente me asaltan, como se puede comprobar en mi columna de la página 03 de Godoff. Estoy en ese punto de analizar lo que vengo haciendo en la vida. Será la crisis de la mediana edad. Se lo pregunto también a los creadors con los que me encuentro, para ver si descubro el secreto, pero nadie me lo sabe explicar del todo. En estas páginas de reportaje vamos a hablar de una compañía que sí es un referente. No sé si nacieron con esa intención, pero Atalaya lo es dentro del mundo de las Artes Escénicas. Y lo es por muchos motivos, quizás porque encarna ese espíritu de rebeldía que muchos soñamos que sería el motor de nuestra vida y solo algunos han conseguido mantener a pesar de cumplir años. Ese espíritu que tan bien se reflejó en la película *Noviembre*, de Achero Mañas. Ricardo Iniesta bien pudo ser uno de los personajes en los que se basó dicha película. Él, en 1974, ya estaba intentando cambiar las cosas con el grupo universitario madrileño La Guadaña. Se batió el cobre cuando había que hacerlo, en la época más oscura de este país. Y por agitar conciencias con su arte fue detenido por la policía política y encarcelado... cuando eso significaba tener un final bastante incierto. Afortunadamente salió de la cárcel y

pudo contarlo. Y estar entre rejas no aplacó sus ganas de crear. En 1983 se traslada a Sevilla donde funda Atalaya Teatro. Allí comienza a trabajar, entrenarse y poner las bases de lo que vendrá después. En 1986 estrena *Así que pasen cinco años*, de Lorca, que supondría una gran sorpresa para la crítica de todo el país. A partir de aquí Atalaya consigue plasmar un estilo propio, cada vez más reconocido, partiendo de textos de muy diferentes autores que permite lenguajes diversos. Y como ser únicamente una compañía de teatro le sabía a poco, en 1994 Ricardo Iniesta crea TNT -Territorio de Nuevos Tiempos-, que será el germen del Centro Internacional de Investigación Teatral TNT, el cual abriría sus puertas en Sevilla en octubre de 2008 con la Muestra Internacional de Teatro de Investigación, MITIN. Un espacio reconocido en todo el mundo por la gran labor de investigación teatral que allí se realiza.

ANIVERSARIO MUY ESPECIAL

Y desde ese mencionado 1983 donde todo empezó, han pasado 40 años dando su vida por y para las Artes Escénicas. Y como una fecha tan importante hay que celebrarla, se han venido a Madrid para hacernos disfrutar con sus nuevos trabajos. Ya en enero estuvieron en los Teatros del Canal mostrando *Elektra.25* (su versión del clásico de Eurípides a la que pusieron ese código numérico también para celebrar los 25 años que llevan adaptando grandes textos del teatro clásico). Pero será

MARAT/SADE. Teatro Fernán Gómez CCV. Del 22 al 26 de febrero.

en el Teatro Fernán Gómez CCV y en el mes de febrero dónde y cuándo tendrán lugar los grandes festejos de cumpleaños.

La primera propuesta que nos ofrecen es **El Avaro** de Molière, justo en este año en el que se conmemoran los 350 años de la muerte de uno de los grandes dramaturgos de la literatura universal. Ricardo Iniesta ha realizado una adaptación del conocido texto del dramaturgo francés manteniendo la esencia del mismo, eliminando aquellos aspectos de la obra que han envejecido peor y dejando a un lado la ambientación clásica. Por otra parte, han potenciado el carácter coral de los personajes que acompañan en escena a Harpagón, tal como Atalaya lleva a cabo en sus adaptaciones de clásicos. Y dos elementos muy notorios a destacar es que el montaje se

representa en clave de musical y han decidido que el papel protagonista de esta versión lo encarne una actriz.

El otro espectáculo que podremos ver de Atalaya en febrero será **Marat/Sade**. Para esta ocasión Ricardo Iniesta adapta y dirige el conocido texto de Peter Weiss. Utilizando teatro dentro del teatro, la obra plantea un choque entre las diferentes posiciones ideológicas que se dieron durante la revolución francesa. A grandes rasgos supone un dilema entre los presupuestos ideológicos del Marqués de Sade, defensor del individualismo, y los del científico y médico Jean Paul Marat, partidario del colectivismo. La lucha entre ambas posturas, así como la denuncia que realiza hacia los poderosos resulta de una enorme actualidad a pesar de ser un texto escrito en 1963.

EL AVARO. Teatro Fernán Gómez CCV. Del 9 al 19 de febrero.

En paralelo a la exhibición de estos dos espectáculos el Fernán Gómez CCV acoge también otras actividades en torno a Atalaya-TNT. El 14 de febrero se proyectará la película documental *El Abrazo del Tiempo*, una película que no solo recoge su historia y trayectoria, sino que también muestra a través de su trabajo la vida y la fuerza de este singular grupo de creadoras y creadores sevillanos. Y los días 23 y 24 de febrero habrá una masterclass de 5 horas impartida por Ricardo Iniesta (director y cofundador de Atalaya) y Silvia Garzón (actriz de Atalaya y pedagoga del Laboratorio Internacional del Actor de TNT Sevilla).

Y esto es solo el comienzo. La dimensión que ha alcanzado Atalaya-TNT es tan enorme que Madrid será solo el primer punto de partida. Después de esto una veintena de ciudades conmemorarán los 40 años de trayectoria de esta compañía en los que Atalaya ha actuado en más de 600 teatros de 43 países repartidos por los seis continentes. Y por todo ello, en 2008 obtuvieron el Premio Nacional de Teatro.

NO A LA IRRELEVANCIA

Hemos hablado de Ricardo Iniesta como el impulsor de todo esto, pero una persona sola, aun siendo el motor principal, no puede levantar y mantener una compañía y un centro teatral de relevancia mundial. Hay un gran equipo de personas detrás (Carmen Gallardo, Silvia Garzón, Raúl Vera, María Sanz, Lidia Mauduit, Garazi Aldasoro, Enmanuel García, Selu Fernández, Jerónima Arenal, Manuel Asensio, Joaquín Galán, Rocío de los Reyes, Victoria Villalta, Belén Galiano, Francesca Lupo, Rocío Claraco, Macarena Gutiérrez...) que han ido aportando su trabajo y su talento para que Atalaya pudiera ir creciendo montaje a montaje. Personas que han creído en una manera única de hacer las cosas, un método de trabajo arriesgado y poco convencional. Pero el riesgo y el no conformarse es lo que hace que pervivas más allá del tiempo y la memoria, que no seas irrelevante. Quizá esté ahí el secreto.

EL MURO

Juan Ayala | Egly Larreynaga |
Miguel Oyarzun

EL MAR

VISIÓN DE UNOS NIÑOS
QUE NO LO HAN VISTO NUNCA

Xabier Bobés | Alberto Conejero

CORAJE DE MADRE

George Tabori | Helena Pimenta

CARLOTA FERRER

“En este salón de belleza nadie es juzgado”

Dirige, y también protagoniza, *Los nadadores diurnos*, una especie de secuela bastarda del gran éxito que fue *Los nadadores nocturnos*. José Manuel Mora, como en aquella, firma un texto que ahora nos sitúa en un singular salón de belleza habitado por Enrico Bárbaro JR, Carlos Beluga, Julia de Castro, Juan Codina, Tagore González, Manuel Tejera, Alberto Velasco y la propia Ferrer.

Por David Hinarejos

Allá por 2014, con motivo del estreno de ese gran fenómeno teatral que fue *Los nadadores nocturnos*, decías que al leer por primera vez aquel texto de José Manuel Mora sentiste una sacudida muy fuerte y una mezcla extraña de emociones. ¿Cuáles han sido sus sensaciones al leer esta nueva propuesta tan deudora de aquella?

José Manuel Mora siempre me sorprende, desafía y desestabiliza emocional e intelectualmente, maneja al mismo tiempo el plano cotidiano más terrenal y un plano filosófico en el que se hace preguntas sobre la belleza del dolor. Ya pasaba en *Los Nadadores nocturnos* y aquí se suma una capa de anhelo religioso y búsqueda espiritual. Cuando leo a José Manuel siempre se abre un gran enigma. Un enigma que no quiero descifrar ni explicar, sino tratar de trasladárselo al espectador para poner a salvo el misterio al que yo me enfrento primero.

Ha llovido mucho desde esa colaboración con Mora. ¿Cómo ha cambiado vuestra dinámica a la hora de trabajar juntos? ¿Qué mantienes, qué has mejorado y qué has perdido como creadora tú en estos años?

Ha llovido desde ese montaje, pero hemos hecho siete montajes juntos después. Nuestra manera de trabajar cambia paralelamente a cómo nos va cambiando la vida a

ambos, ahora vivimos en ciudades distintas y antes, José Manuel estaba más presente en los ensayos y nuestras charlas se producían tomando cava en hoteles ampulosos y decadentes, karaokes, discotecas de salsa, cafés... Ahora tenemos reuniones preestablecidas y nos conectamos por zoom o por teléfono, en horario diurno. Pero la dinámica es la misma, es un proceso muy creativo y de intercambio activo. Compartimos lecturas, imágenes, referencias, y vamos construyendo nuestro mundo. Mejorar... es una palabra que no me gusta demasiado, uno de los directores que más quiero y admiro de este país, me dijo hace años que tenía un defecto como directora: eres muy buena persona. Espero no haber mejorado. Perdido... a veces, el entusiasmo, ya hablábamos de ello en *Preguntando al universo* de José Manuel Mora que hemos representado hace poco en el Festival Stückemarkt de Heildeberg (Alemania) donde, sin embargo, nos acogieron con gran entusiasmo.

¿Qué factores dirías que se dieron para el exitazo prolongado de *Los nadadores nocturnos*?

El factor fundamental del éxito de ‘nadadores’ fue debido a que Salbi Senante, que había sido mi representante como actriz, vino al estreno, se enamoró del proyecto, nos ofreció distribuirlo y convenció con su entusiasmo a

Carlota Ferrer, directora y actriz en la obra, a la derecha con parte del elenco.

un gran número de programadores a los que antes había vendido un sinfín de productos comerciales. Si no hubiera sido de su mano, nunca habría sucedido. Por otro lado, se produjo un efecto 'boca a boca' brutal en Madrid. José Manuel y yo nos habíamos endeudado con el único propósito de estrenar en el Fringe y hacer lo que nos diera la gana.

¿Cómo enlaza aquella producción con esta a nivel de historia y espíritu?

El fundador de la secta *Los nadadores nocturnos* se inmoló en un atentado terrorista anticapitalista. En esta segunda parte, La mujer rota, el Chico Paloma y un hijo nacido de dos miembros de la secta, fundan un salón de belleza para curar a Dios que está enfermo.

¿Va a tener el mismo peso la forma y el fondo en la propuesta?

En unas líneas es imposible contestar a una pregunta sobre fondo y forma. Las palabras cuando las escuchamos o leemos, nos

transmiten siempre una imagen. La diferencia reside en que yo leo *Salón de belleza* y donde muchos ven una peluquería, yo veo un museo, o un hospital, que son lugares en los que se produce el milagro. Para mí la forma en el teatro viene siempre del texto. Sin embargo, entiendo, aunque no lo comparto, que haya gente que piense lo contrario sobre mi trabajo. La belleza en su acepción platónica alude a la forma pero también a las acciones del hombre.

La historia transcurre en un salón de belleza, pero realmente es...

Un lugar de tránsito.

El sitio está regentado por el hijo de Jean G. (fundador de la Orden de Los Nadadores Nocturnos). ¿Vamos a conocer cómo se ha desarrollado su vida?

Una de las tramas principales es la crisis existencial de este personaje, un joven de 20 años que está perdido y busca una senda en la que encontrarse. Interpretado por Manuel Tejera.

Quédense con este nombre, no solo porque es un actor fantástico, auguro que va a ser un gran director.

Entiendo que no es necesario haber visto la anterior obra para disfrutar de esta, ¿no?

No es necesario. Sería muy osado pretender que los que la vieran hace 10 años, la recuerden en su totalidad. Yo no me acuerdo de lo que he comido hoy, aunque me acuerde de que estaba muy rico.

Cuando todos los personajes que vamos a descubrir van haciendo balance de sus vidas, ¿qué les pesa más?

En el salón de belleza nadie es juzgado, todo el mundo es aceptado tal y cómo es. No existen derechos porque no es necesario.

Es un montaje que juega con diversos elementos como el surrealismo, el humor, la música... ¿Cómo defines lo que se va a encontrar el público en escena?

Yo no usaría la palabra surrealista para describir esta pieza. La gente va a disfrutar de un texto que no deja indiferente con altas dosis de humor negro, incorrección política y anhelo de

religiosidad y de las películas del oeste, como *Johnny Guitar*. La música, concretamente, está compuesta originalmente por Tagore Gonzalez y es interpretada en directo por Julia De Castro con el violín, Enrico el violonchelo, Carlos Beluga guitarra acústica y eléctrica y el mismo Tagore con los clarinetes y bases techno y cantos sacros mezcladas en directo.

Muchos de los intérpretes son también parte del equipo técnico y creativo. No es muy habitual ver esto.

A mí no me parece extraño. Tienen el talento necesario. Me parece más arriesgado que José Manuel Mora, Fernando Valero y yo, seamos coproductores y hagamos un espectáculo de ocho actores sin ningún cabeza de cartel, un texto inédito y una directora a la que no conocen ni en su casa. Encima con un estudio de mercado que ya nos dice que llenando en Madrid no vamos a recuperar. A los 17 años, leí a Eugenio Barba: "Uno tiene que pagar por el teatro que uno quiere hacer". En su momento no lo entendí, o lo interpreté como una metáfora, ahora me doy cuenta de que era literal.

Entrevista completa: www.revistagodot.com

TEATRO
PAVÓN
DESDE 1929

**CANDELA
PEÑA**

**PILAR
CASTRO**

DEL 25 DE ENERO AL 19 DE MARZO

CONTRACCIONES

DE MIKE BARTLETT DIRIGIDO POR ISRAEL SOLÁ

PRODUCIDO POR **PRODUCCIONES COME Y CALLA**
TRADUCCIÓN Y ADAPTACIÓN DE **JORGE KENT** DISTRIBUIDO POR **FRAN ÁVILA**

PRODUCCIONES COME Y CALLA

Fran Ávila
el arte de la emoción

EN PALABRAS DE... LUCÍA CARBALLAL

Atreverse

La dramaturga Lucía Carballal nos cuenta, en primera persona, cómo está viviendo la experiencia de ponerse al frente de una dirección escénica por primera vez. Reflexiona sobre lo que le ha llevado a dar este paso con esta producción del Centro Dramático Nacional y, sobre todo, qué es lo que se lo había impedido hasta el momento.

LOS PÁLIDOS. Teatro Valle-Inclán. Del 15 de febrero al 26 de marzo.

Llevo dos semanas ensayando *Los pálidos*. Es la primera vez que dirijo una obra de teatro. Mi entorno me pregunta qué tal lo llevo. Les explico que se parece a un estado de enamoramiento. Gente talentosa que conozco me dice que, si eres buena persona, la relación entre director y actor es preciosa. Dicen que, si las cosas van bien, una sala de ensayo es el lugar en el que circula el amor. Es curioso, pero cierto: debajo de todas las capas de trabajo, de las infinitas decisiones diarias, del placer y la frustración, lo que hay es algo sencillo e insólito: un grupo de gente completamente presente durante unas horas al día. Siempre me ha importado sentir que lo que escribo toca el fondo de algo, al menos el fondo de mi propia limitación, y que en algún punto la obra se atreve a emocionarse por algo muy profundo que desconoce. Este deseo me sumergía en estados completamente estereotípicos: soledad, ensimismamiento... Tenía la fe de que alejarme de los demás y de la vida me acercaría a mí misma y a la obra que perseguía. Ese peregrinaje abría un camino que otros transitarían después al margen de mí. Y quizá por amor a la obra intentaba que esta fuese legible, pensaba, cómo desde el texto podía facilitar que otros pudieran defenderla y cuidarla. Entre otras muchas cosas, escribir era aceptar, incluso desear, que otra persona se apropiara de mis palabras. Ahora que me estoy responsabilizando de ellas hasta el final, entiendo la dimensión de eso que hice tantas veces. Lo difícil que debió ser para mí esa entrega, tam-

FOTO: Luz Sorica

El elenco completo: arriba Israel Elejalde y Alba Planas; abajo, Miki Esparbé, Natalia Huarte y Manuela Paso.

bién lo liberador y cómodo de la misma.

El movimiento de atreverse a hacer algo es siempre el que conviene. Para llegar a este punto he tenido que romper capas muy viejas de terror y de ideas absurdas sobre mí misma. Pensaba que tenía que ver con hacerlo bien / hacerlo mal, pero ahora me parece que era miedo a ser escuchada del todo y a mirar a los otros tan absolutamente de frente, sin opción a apartar la mirada.

Antes de empezar los ensayos, le pregunté a una directora amiga por qué tardó tantos años en dirigir después de mucho tiempo escribiendo. Me contestó que, para ella, la pregunta no es qué le animó a dar el paso, sino qué le había impedido darlo antes. Me dio un consejo: rodéate de gente lista ante la que puedas decir que hay cosas que no sabes hacer. Cualquier ocasión es buena para darle las gracias a todos los que me acompañan en este proyecto.

FETEN 2023

Feria Europea
de Artes Escénicas
para niños y niñas

26 de febrero
al 3 de marzo
GIJÓN/XIXÓN

Xixón

Cultura
y Educación

FETEN

Gijón :Diverzia

Logo of the Spanish Ministry of Culture and Sports

Logo of the Spanish Ministry of Education and Vocational Training

maem

AG/E

cofae

Fundación
Cajastur

Libertad

laboral

Logo of the Spanish Ministry of Labour and Social Security

Logo of the Spanish Ministry of Industry, Trade and Tourism

Transportistas colaboradores
renfe
alsca

EDUARD FERNÁNDEZ

“Es bonito, siendo actor, hacer un homenaje a mi madre”

El actor aterriza en Teatros del Canal para presentar *Todas las canciones de amor*, un monólogo del autor argentino Santiago Loza dirigido por Andrés Lima. La pieza es un homenaje a Ana María, la madre del intérprete catalán, fallecida en 2020 víctima de la pandemia y del Alzheimer. Con él hablamos, manteniendo una charla dramatizada en la que su personaje en ocasiones toma la palabra.

Por Ka Penichet

Llegas a Teatros del Canal con *Todas las canciones de amor*, obra que gira en torno a la figura de tu madre, ¿cómo ha sido poner en pie este texto?

Pues cuando se me ocurrió hablé con Santiago Loza, el autor, luego con Andrés Lima porque necesitaba alguien que me ayudase y que supiese del asunto, que fuera buen director y pudiera armar eso que yo medio tenía en mi cabeza, que luego ha sido muy distinto de lo que yo imaginaba. También soy productor de parte de este proyecto, al que también entraron Joseba (Gil), Andrés y el Canal. Ahí supongo que debe de entrar un poco en juego que al presentar propuesta junto con Andrés pues lo comprarán. No es fácil que te programen en teatro, pero esta vez ha salido bien y bueno, ya hemos demostrado que era factible porque antes de estrenar ya tenemos casi todo vendido en Madrid, cosa que me alegra mogollón.

Aunque el texto ya estaba escrito, lo trabajasteis los 3 en talleres...

Como esto partió de un deseo mío de hablar de mi madre, Santiago añadió algunos trocitos de texto que hacen que a mí me resuene mucho más, como que me hacía pis en la cama siendo mayor, que tenía los pies planos, que me costó andar, que era enclenque, que me costó desarrollarme, que tenía mucho miedo... hay unas cuantas cosas que ya me lo acercan mucho.

¿Cómo te sientes interpretando a tu madre?

Con mucho cariño, teniendo muy claro cómo era mi madre. Lo bonito es que, siendo actor, le hago un homenaje a mi madre, por tanto, me pongo en la piel, me pongo una peluca y un camisón. La madre habla mucho de su hijo, la estoy actuando y tiene un juego de espejos bonito y llega un momento en la obra que ella dice: “En este instante Eduardo estará pensando en mí”. Y soy yo el que dice eso. *(Cambia el tono de voz)* Yo me siento pequeña cuando estoy en el escenario, ahora estoy en el Calderón y ves 800 personas, yo solita. Hablando con voz de mujer y relatando cosas muy pequeñitas que le pasan a esta señora. La verdad es que también tiene sentido porque está esa cosa cotidiana en la que voy a contar algo extraordinario que me ha pasado, que es que se me ha roto el cepillo de dientes y estoy muy asustada. Es bonito.

El monólogo se desarrolla en una cocina, ¿qué tiene de especial este lugar de la casa?

Es donde mi madre ha pasado toda la vida. Yo digo que esta obra es muy personal y lo es, pero es una obra escrita en la que solo tiene un hijo, pero lo esencial está. En mi casa éramos seis, mis padres y mis cuatro hermanos, y siempre estábamos en la cocina que era muy pequeñita. Estábamos los seis

como encantados, hablando mientras ella cocinaba y otro hacía no sé qué, y pásame esto, y baja a comprar Eduardo... era el lugar de reunión de la familia. Ella cocinaba para todos. Era el sitio donde se calentaban las ollas para poner en la bañera porque no había agua caliente. El día que tocaba baño, nos íbamos todos a la bañera y usábamos el mismo agua para los cuatro.

¿De qué hablan los silencios de Ana María?

De algo muy teatral, del no saber estar en ningún sitio, de que las cosas tienen otra realidad de repente. Como dice ella: "Cuando lo inexplicable se repite uno se da cuenta de que la realidad ha sido tomada por el asombro". Pues así está ella, (*dulcifica el tono de voz*) asombrada de que las cosas no son lo que eran o no sabe lo que son. Ella por un lado se quiere aferrar a la vida y contarle a los espectadores lo que está pasando y, por otro lado, está cansada y quiere descansar.

Esos silencios hablan del amor, del amor a su hijo que no pudo acogerlo tal y como ella quería, de la vida que ha pasado. Al final se da cuenta de que todo estuvo bien y lo que la aún a con el amor es que ella descubre que se quiere a sí misma.

En tus palabras ¿qué es para ti el amor?

El amor es estar con el otro, mirarlo con curiosidad, aceptar sus diferencias y acogerlo.

Qué visibilidad tiene hoy en día las vicisitudes de la tercera edad, ¿estamos preparados para enfrentarnos a ella y a la muerte?

La muerte siempre da mucha vergüenza, da pudor, le quita importancia al dolor. Esto pasa siempre con las cosas feas. Respecto a la tercera edad, creo que, nos vamos ordenando la vida para que nada nos moleste y para no ver lo que es feo o no nos gusta, en la sociedad estamos haciendo eso a las perso-

nas mayores, las apartamos y los metemos en una residencia. El otro día vino una chica que era asiática, no recuerdo de dónde, que contaba que la gente mayor es muy respetada en su país y cuando vio un geriátrico por primera vez flipó. No se lo podía creer, que cómo éramos capaces de dejarlos ahí solos. Le parecía una barbaridad. Es una pena que no puedan estar en casa, siendo el centro, compartiendo la experiencia de la edad con los niños. Últimamente he visto un proyecto en el que los niños cuidan de los mayores y me parece maravilloso y muy sano.

La música tiene un protagonismo muy especial dentro de la función, ¿qué tienen esas cinco canciones de amor y no otras para llegar a formar parte de este monólogo?

Estas cinco son excepcionales y ninguna las iguala (risas). Hay muchas canciones de amor en el mundo. En este caso tenían que ser canciones posibles de mi madre, de la madre de Andrés y que a los dos nos tocasen y las sintiéramos de cerca. Pusimos varias sobre la

mesa y fue bastante fácil encontrarlas. El final de cada escena pide una cosa u otra.

No podemos saber qué hubiera dicho Ana María de haber podido disfrutar de este monólogo, pero podemos imaginarlo...

(Interpretando) No, no, más derecho, ponte más guapo, más derecho. Ponte otra ropa. En camisón no. Ponte un poco, no sé... Entonces le pediría permiso: "Mamá, te voy a sacar un poco deteriorada". "Si ya no lo podéis cambiar, pues bueno, ayyyy", diría (risas). Y luego, supongo que estaría contenta porque quiere a su hijo y diría: "Bueno sí a la gente le gusta pues está bien". Digo yo.

Fantaseo con la idea de que tu hija Greta te tome el testigo para montar este texto dentro de unos años...

¡Ah! No lo había pensado nunca. Es la primera vez. La próxima vez que le hagas una entrevista a ella se lo consultas.

Entrevista completa: www.revistagodot.com

GUSTAVO GALINDO PABLO HUETOS CAROLINA ROCHA PEDRO SANTOS ROCÍO VIDAL/GEMMA SOLÉ

Del 8 de febrero
al 19 de marzo

ADAPTACIÓN, VERSIÓN Y DIRECCIÓN
VANESSA MARTÍNEZ

ESCENOGRAFÍA ALESSIO MELONI (VAPEE) VESTUARIO PAOLA DE DIEGO ILUMINACIÓN DAVID MARTÍNEZ AUDIOVISUALES CHICKEN ASSEMBLE
ILUSTRACIONES LUIS FRUTOS MÚSICA ANDREAS PRITTWITZ / LOOKING BACK FOTOGRAFÍA & DISEÑO GRÁFICO JAVIER NAVAL PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN PABLO HUETOS
UNA PRODUCCIÓN DE COMPAÑÍA TEATRO DEFONDO

WWW.TEATRODEFONDO.ORG

GANADORA 2018
CERTAMEN NACIONAL
DIRECTORAS DE ESCENA
CIUDAD DE TORREJÓN DE ARDOZ

ISABEL ORDAZ

“Elsa tiene la necesidad de ser optimista para sobrevivir”

Protagoniza junto a Pere Ponce, David Bueno, Xavi Frau y Sasha Tomé, *Coraje de madre*, una ‘novela teatral’ de 1978 del dramaturgo húngaro de origen judío George Tabori. En ella narra la historia real de su madre, Elsa, que tras ser arrestada logró escapar de la deportación al campo de concentración de Auschwitz. Helena Pimenta dirige este montaje que podrá verse en el Teatro de La Abadía.

Por David Hinarejos

¿Cómo te estás enfrentando a un material tan complicado como es la obra de Tabori?

Es un gran desafío, estamos todo el equipo trabajando con mucha intensidad y muchas horas, descubriendo un material casi inabarcable. Tabori escribe en distintos planos de expresión y comunicación y estamos ante un tema que no deja de ser una herida abierta. Además, es un texto que requiere la construcción de todas las infraestructuras narrativas propiamente escénicas porque su planteamiento en ese sentido es muy amplio.

¿Uno de los mayores retos es encontrar en cada pasaje del texto el tono correcto? Porque siendo un tema delicado, por ejemplo, tiene mucho humor.

Es muy complicado el equilibrio entre las diferentes líneas en las que se mueve: tanto para Helena como directora, para el escenógrafo, para Pere que interpreta al hijo, que es el alter ego de Tabori, o para mí al encarnar a Elsa. Encontrar el canal adecuado está costando muchísimo. Ten en cuenta que, por poner un ejemplo, al estar la madre presente en la narración de los hechos, es casi un testimonio pero, como nos lo cuenta el hijo, es un relato casi intelectual. Ayuda bastante la ironía que alberga la obra, se cuenta la tragedia, pero también una biografía doméstica, una suerte de dialéctica o crítica literaria y otras muchas cosas.

La parte más humorística viene, en parte, porque lo que nos cuenta no deja de ser una historia completamente rocambolesca. Casi recuerda a una producción de Chaplin. Justamente Chaplin es uno de los referentes que nos está alimentando mucho en los ensayos. Porque es un humor que, más allá de la forma, te invita a una reflexión muy hermosa que es que estamos tratando con una sociedad donde había una inocencia que ya no existe, con una fe en el ser humano, en la propia sociedad y sus modos, que actualmente ha desaparecido. Ahora es raro encontrar personas que se rían con Chaplin o Jerry Lewis porque los tiempos cambian la manera de acercarse al humor y la ironía.

La inocencia que comentas, en tu personaje, es una de las particularidades que da más juego en el relato. Sorprende más porque ella ya había vivido el arresto de su esposo y de muchos allegados.

Esa inocencia, sin duda, la expresa en algunos momentos, pero también hay mucho de la necesidad que tiene de ser optimista para sobrevivir. En los ensayos hemos tenido muy en cuenta que lo que puede llegar a sentir es inabarcable y por eso en nuestras conversaciones estaba muy presente el tema de la irrepresentabilidad de la víctima. Cuando consultas libros, películas y material de las

historias de judíos en la II Guerra Mundial, ves que resulta muy raro que se narren en primera persona, aparecen más como un gran coro trágico. Por eso esta obra supone un gran desafío, porque aquí no es sólo un testimonio propio sino que, además, combina el contexto trágico con la cotidianidad más trivial.

Tabori narra esta historia como autor y como personaje sabiendo que su madre es una superviviente. Es más, el hijo la tiene al lado en escena mientras cuenta la historia corrigiéndole y aportando detalles. ¿Le permite esto coger cierta distancia o plantear los hechos de una manera quizás más aséptica?

Hemos hablado mucho y podríamos seguir hablando largo y tendido sobre esto. De alguna manera ambos son personajes en fuga. Hay muchas referencias en cuanto a esto, Hannah Arendt, por ejemplo. Es la disyuntiva de cómo uno puede ser capaz de escribir o hacer poesía después del Holocausto o, por el contrario, que es precisamente después de aquello cuando hay que hacerlo con más motivo. Tabori elige enfrentarse a ello a través de una tragicomedia, de una especie de historia cabaretera con partes muy surrealistas. Así es capaz de combinar la sinrazón y el absurdo de los hechos, la narración oral del hijo y la dramaturgia emocional de la madre que es la testigo presencial y la que lo tiene que revivir.

La puesta en escena tiene que moverse entre el momento en el que el hijo nos está contando la historia y los sucesos de lo que cuenta. ¿Cómo ha planteado Helena esta duplicidad?

Helena no ha querido marcar en exceso la frontera entre esos momentos y los de la historia en sí. Es el gran desafío al que se ha

enfrentado, es muy complicado de poner en escena. El propio texto precipita los acontecimientos, con lo que no puede ser una puesta en escena naturalista. Puede ser verosímil, estar hecho con profesionalidad, amor y todo lo que quieras añadir, pero tienes que huir de las formas del melodrama. Decíamos antes lo de los diferentes tonos, en esos giros irías ahogada si tuvieras que ir cambiando porque en un momento Elsa es joven o en otro es más mayor. No va por ahí la propuesta.

En la obra hay una química muy especial entre madre e hijo. ¿Cómo está siendo el trabajo con Pere?

Sí, mientras el hijo narra, se crea una cosa muy bonita con la madre, una cierta rivalidad por ver quién dice la verdad que anima el relato. Pere es un maravilloso compañero y como persona tiene mucha bondad. Ya nos conocíamos y hace unos meses, precisamente, estuvimos rodando juntos la película *El favor*. Siempre nos hemos entendido muy bien en el humor, pero hay que decir que, además, aquí tiene un reto muy grande porque su personaje tiene un texto complicadísimo y muy extenso. Mi personaje y los demás que aparecen, y la propia puesta en escena, le permiten coger aire, pero es un personaje que da vértigo.

Gran parte de la función es él narrando. ¿Cómo crees que lo va a recibir el público?

La suerte es que enseguida, por el tema que trata, se genera cierto respeto, un ambiente casi religioso, que ayuda al público no sólo a entrar en la propuesta, también a ser paciente en la escucha.

David Bueno, Xavi Frau y Sacha Tomé completan el elenco. ¿Van a interpretar a varios personajes cada uno?

Van a meterse principalmente en la piel de los dos soldados húngaros y el soldado alemán y a contribuir en ciertas dinámicas en el escenario. David, además, se encarga de la música e, incluso, cantamos una canción juntos.

Elsa se salva gracias a un soldado alemán y no puede evitar tener sentimientos encontrados con él.

Ese momento es tremendo, pero me parece que ella lo explica perfectamente y que expresa una reacción muy real. Cuando lo leí, pensé: "Qué maravilla poder decir esto. Encarnar esa duda es un privilegio".

¿Está presente el sentimiento de culpa por haber sobrevivido?

Sí, ella ha vivido y vive con esa culpa pero, por su forma de ser, sus ganas de vivir le han ayudado a sobrellevarlo. No significa que no haya sufrido y que no siga sintiendo mucho dolor al recordar a su esposo, a las personas que iban arrestadas junto a ella y que no pudieron librarse o todo lo que ella vivió.

Entrevista completa: www.revistagodot.com

YLLANA

presenta en el TEATRO INFANTA ISABEL

Cómplices del opresor

ESPECTROS. Teatro Español. Hasta el 5 de marzo.

FOTO: Javier Naval

Se conoce que cuando Nora dio el portazo desde *Casa de muñecas*, la onda expansiva que provocó acabó levantando la tapa de esa “cloaca abierta” que es este otro texto firmado por Henrik Ibsen, tal y como lo calificaron en su momento. Un texto que nos vuelve a traer la controversia que despiertan los efectos del patriarcado, aun habiendo pasado siglo y medio desde su estreno.

“El opresor no sería tan poderoso si no tuviera cómplices entre las víctimas”, decía Simone De Beauvoir, y es que el consentimiento y la opresión siguen acechando en muchos hogares, camuflados por el aroma dulzón de la moralidad.

María Fernández Ache se pone al frente de esta producción que adapta, dirige y protagoniza, junto a Javier Albalá, Carla Díaz, Manuel Morón y Andrés Picazo.

Y los sueños, danza son...

DE HABER NACIDO. Teatro de la Comedia. Del 9 al 19 de febrero.

Entre los muchos diálogos establecidos entre los clásicos del Siglo de Oro y los lenguajes contemporáneos propuestos por la Compañía Nacional de Teatro Clásico en estas últimas temporadas, no podía faltar la danza saltando a escena. Para ello se ha querido contar con la compañía Mal Pelo como responsable de un nuevo puente tendido entre *La vida es sueño* de Calderón de la Barca y nuestro tiempo.

La figura de Rosaura, en el cuerpo de María Muñoz (en la imagen), y sus paradojas serán coreografiadas y traducidas al movimiento. Una interesante forma de comprobar cómo la carga poética y filosófica de este clásico universal trasciende más allá de sus versos, habitando también en la esencia y el vibrar de sus personajes.

BLACKBIRD. Teatro Lara. Hasta el 19 de marzo.

FOTO: Daniel Dicenta

El abuso a menores y la irresponsabilidad son dos pájaros negros que sobrevuelan esta función firmada por David Harrower, que en esta ocasión cuenta con la dirección de Fernando Sansegundo y las interpretaciones de Juanma Gómez y Alba Alonso en una producción de los siempre estimulantes Arte&Desmayo.

Han pasado quince años desde aquella última vez que los personajes se encontraron, él tenía cuarenta años y ella tan solo doce. Ahora, la situación es entre dos adultos. La tensión, la imposibilidad de dar marcha atrás en el tiempo y una herida que no puede cerrarse, hará que todo salte por los aires.

LAS GUERRAS DE NUESTROS ANTEPASADOS. Teatro Bellas Artes. Hasta el 2 de abril.

El Teatro Bellas Artes continúa con su labor de ofrecer espacio a las palabras de Miguel Delibes en formato escénico.

En esta ocasión es el turno de un equipo tan estimulante como el conformado por Carmelo Gómez y Miguel Hermoso sobre el escenario y la dirección de Claudio Tolcachir, quienes se ponen al servicio del autor vallisoletano para dar carne y alma a este grito contra la violencia. Siete encuentros entre un recluso de nombre Pacífico y su psiquiatra nos ofrecerán un reflejo de un pasado que desgraciadamente cada vez parece más futurible.

EL PROCESO. Teatro María Guerrero. Del 17 de febrero al 2 de abril.

FOTO: Luz Soría

Ernesto Caballero regresa nuevamente a su antigua casa, el CDN, como adaptador y director de esta nueva producción sobre el texto de Franz Kafka que cuenta con Carlos Hipólito encabezando un reparto en el que también figuran Felipe Ansola, Olivia Baglivi, Jorge Basanta, Alberto Jiménez, Paco Ochoa, Ainhoa Santamaría y Juan Carlos Talavera.

Josef K. se despierta una mañana siendo arrestado por una acusación cuya razón desconoce, una pesadilla preñada de absurdos que no harán más que poner de manifiesto la inaccesibilidad de la ley y la justicia.

EL MAR. Teatro de La Abadía. Del 15 al 26 de febrero.

Producción del Teatre Nacional de Catalunya y Xavier Bobés que narra la historia de una promesa que no se pudo cumplir, la que hizo un maestro, Antoni Benaiges, a sus alumnos de la escuela rural de Bañuelos de Bureba (Burgos) en 1936: les prometió el mar. Bobés, junto a Alberto Conejero, dirige y crea una dramaturgia a partir de los propios textos de las niñas y niños de aquella escuela, textos que habían podido publicar gracias a que Benaiges compró de su bolsillo un gramófono y una rudimentaria imprenta. Emociones, sueños y pensamientos conviven en un montaje que fusiona objetos, poesía y material documental para llevarnos a todos a imaginar nuestro mar.

LORCA DE SAURA. Teatro Infanta Isabel. Del 15 de febrero al 19 de marzo.

Carlos Saura (Goya de Honor 2023), que ni quiere ni quiere a estas alturas demostrar nada, dirige este montaje que combina a la perfección sus grandes pasiones: cine, música, la fotografía, el baile, la pintura... con el teatro. De su mano, y de la dramaturgia del escritor y dramaturgo Natalio Grueso, se estrena como actriz la cantante India Martínez. A través de su personaje, una mujer actual, se narrará la vida de Federico García Lorca, recreando los momentos clave de su vida, desde su infancia en la vega de Granada hasta su fusilamiento durante la guerra civil. El texto se nutre de muchos fragmentos de la obra del propio Lorca.

ESTA SÍ TENEMOS QUE BAILARLA. Teatro Quique San Francisco. Del 17 de feb. al 18 de marzo.

Eva Egido dirige, y coprotagoniza junto a Rocío Vidal, un texto del escritor y dramaturgo Nando López (*La edad de la ira*) que adquiere la forma de una 'road-movie' tragicómica sobre el devenir de la vida y la crisis de los 40. Berta Navas firma la escenografía y el vestuario y Fran Perea una canción compuesta ex profeso para el espectáculo. Ritmo salvaje, diálogos punzantes y momentos que van de lo íntimo a lo explosivo para acompañar a dos mujeres, Leyre y Diana, en una de esas noche en las que parece que el universo está en deuda y la siguiente mano que reparta podría ser la ganadora... hasta que vuelve hacerse de día.

FAMILIAR

Un universo en las manos

HOPEFUL MONSTERS. Espacio Abierto Quinta de los Molinos. 11 y 12 de febrero. **A partir de 6 años**

FOTOS: Mihaela Bodlovic & Nik Palmer

Otra auténtica joya que va a visitar Espacio Abierto, para tenerlo claro antes de continuar leyendo. Esta vez llega de la mano de Hopeful Monsters, proyecto creado por el grupo de artistas formado por Ella Mackay, Eti Meacock y Bori Mezö -de Escocia, Inglaterra y Hungría, respectivamente-, que también comparte nombre con el espectáculo que podremos ver en febrero. El trío se conoció mientras ensayaban a caballo entre la Curious School of Puppetry y el Puppet Theatre Barge, en Londres. Allí germinó este monstruo esperanzado que, en sus propias palabras, es “lo que obtienes cuando una mutación genética repentina produce un organismo radicalmente nuevo. Es muy probable que tales individuos sean simplemente monstruosos y estén condenados a la extinción. Pero cada cierto tiempo nace un monstruo esperanzado; un mutante con un futuro evolutivo y el potencial de llevar a su especie en una dirección nueva e inesperada”. Ya nos vamos sumergiendo en su particular universo, seguimos. Una banda sonora original, teatro visual, títeres y mucha poesía son los ingredientes

del montaje con el que lxs peques a partir de 6 años van a poder saber cómo es tener el mundo al alcance de sus manos. Porque estamos ante una historia de evolución, de supervivencia y lucha, de conexión y transformación, contada completamente con las manos. Ante sus ojos cobrarán vida desde organismos simples hasta bestias gigantes, gracias a unas manos que se mueven y se transforman en figuras inusuales, creando criaturas inesperadas, mientras viajamos a través del agua, la tierra y el aire.

Trasladar la belleza de un trabajo de estas características al papel es una tarea inútil, pero les invitamos a hacer esta reflexión: ¿Quién no se ha inventado historietas con sus dedos como protagonistas? Las nuevas generaciones dejan de hacerlo demasiado pronto para pegarlos a un dispositivo, quizá conviene recordarles, y recordarnos, con estas propuestas, que las dosis más altas de imaginación y de creatividad, tan necesarias para cualquier ámbito de la vida, surgen de las cosas más sencillas... y del aburrimiento por no tener con qué jugar.

FAMILIAR ENRIQUE CABRERA

“El mejor premio es el aplauso del público”

Espacio Abierto celebrará la floración de los almendros en el parque de la Quinta de los Molinos donde el centro se ubica. Será a través del ciclo *La Quinta en Flor* que Aracaladanza organizará en febrero. Danza, paseos con personajes surrealistas, talleres absorbentes, música popular... Enrique Cabrera, director de la compañía, nos cuenta todo lo que nos vamos a encontrar en este entorno tan especial.

Por Paula Segundo

Un mes para que este proyecto sea también del público, ¿cómo se afrontan los nervios y las tensiones previas?

Siempre un estreno produce inquietud y nervios, sobre todo, por la respuesta del público. Pero en este caso hay una excepción y es que en septiembre ya hicimos la recolección de la almendra en La Quinta de los Molinos, y realmente Espacio Abierto tiene una energía muy bonita que más allá de los nervios que puedan tener los bailarines, o yo mismo, frente a un estreno, ellos te hacen sentir como en casa. Esa es una sensación que te hace sentir más seguro. Pero bueno, todavía falta, aún estamos terminando el espectáculo, por lo que la parte de nervios aún no ha aparecido.

¿Cómo surge que Espacio Abierto os encargue este proyecto?

Ellos todos los años encargan a un coreógrafo o artista diferente para que haga la recolección de la almendra y luego la floración. Y en este caso me han llamado a mí porque les interesaba que lo realizara Aracaladanza. Yo encantado. Primero porque Espacio Abierto es un lugar que me gusta mucho como ya he dicho, sobre todo por el criterio que tiene de programación, que es exquisita, y poder participar en una programación así es un lujo. Y luego porque trabajar al aire libre es maravilloso, dirigiendo un espectáculo que

FOTO: Pedro Arncy

tiene que durar, más o menos, tres horas y que no solamente tiene que estar inspirado en las almendras y no salirse de la idea original, sino además mantener al público expectante durante casi tres horas.

Un evento al aire libre en pleno febrero, donde las temperaturas pueden no acompañar, ¿hay un plan b en estos casos?

Por parte de Aracaladanza no lo hay. Supongo que, como cualquier evento al aire libre, si lloviera no se podría hacer. En este caso es más difícil de trasladar a un espacio cerrado porque se trata de un espectáculo itinerante, que la

gente comienza en un lugar y termina en otro muy lejos.

¿Qué nos vamos a encontrar cuando nos acerquemos a este evento?

Se trata de un único espectáculo que está dividido en diferentes escenas y cada una ocurre en un sitio diferente. La gente ve una coreografía en un lugar, camina y se mete en un bosque, escucha un cuarteto de orquesta, luego hay un personaje que los lleva a otro lugar donde hay otra coreografía... Por lo que son dos horas caminando y viendo diferentes cosas en distintos sitios.

Se mezcla una coreografía de la compañía Aracaladanza con un concierto de música de cuerdas. La gente se los irá encontrando intercalados y esto se repite hasta tres veces. Finalizamos en la gran pista de tenis de La Quinta de los Molinos, que data de los años 50, donde se hace una coreografía final. Y aquí también se le invita al público, ya que la entrada es gratuita, a algún dulce e infusión inspirada en las flores, para poner el broche final. Hay una particularidad, a diferencia de lo que hicimos en septiembre en la recolección, van a participar unos niños al final junto con los bailarines de la compañía.

En este proyecto trabajáis mano a mano con la artista plástica Sara Turaque, quien se encargará de los talleres, ¿por qué decidisteis que fuera ella?

Yo quería que dentro del espectáculo hubiera talleres para los niños y niñas, y como conocía a Sara y me gusta mucho el trabajo que ella realiza, porque tiene mucho que ver con el trabajo que hace Aracaladanza con las artes plásticas, entonces la convoqué para ver si quería participar. Realmente trabajamos de manera separada y todo se engloba dentro de un mismo evento.

Imagen del espectáculo de Aracaladanza para La Quinta Cosecha.

¿Cuál es la fórmula secreta para conseguir emocionar a espectadores de todas las generaciones con cada uno de vuestros espectáculos?

Creo que no la hay. Trabajar espectáculos de calidad con una excelencia artística y técnica para todos los públicos es nuestra filosofía. Cada vez que yo me enfrento a un espectáculo no solo con Aracaladanza, si no con otras cosas que también hago fuera de la compañía, para mí es un reto nuevo y no hay una fórmula. Yo creo que es similar a cuando vas a cocinar, aunque hagas el mismo plato todas las semanas, con los mismos ingredientes, nunca te va a salir igual. La clave es ponerle, primero mucho amor y, segundo, mucho tiempo, porque las cosas hay que cocinarlas poco a poco y con tiempo para que salgan bien.

Tenéis en vuestra vitrina multitud de premios (MAX, FETEN y otros). ¿Cuál es el mayor premio de dedicarse a esta profesión?

El aplauso del público, indudablemente. Esto incluye tanto a niños como a adultos. Porque eso significa que nuestro trabajo ha llegado a ellos y ese es el mayor premio.

Entrevista completa: www.revistagodot.com

CÓMICOS ELSA RUIZ

“La cultura es la fotosíntesis del cerebro”

Elsa Ruiz (Madrid, 1987) es una artista “multifunción, como las impresoras”. Así, tal cual, se define nuestra invitada. La célebre “mujer trans, cómica, influencer asintomática y madre de conejos” se ha convertido en un referente del ‘stand up comedy’. “Es el idioma que hablo”, afirma esta feligresa de *Los Simpsons*. Porque Elsa Ruiz empezó a “contar chorradas” tras pasar por la radio en la universidad, pero desde pequeña ya convivía con la comedia en su propia casa. ¡Bienvenida a Godot! ¡Y viva la pizza con piña!

¿Quién es Elsa Ruiz a estas alturas del show? ¿Cómo te definirías?

Me defino así: Multifunción, como las impresoras. Lo mismo te hago un vídeo o un monólogo que te dibujo algo o hago unas lentesjas.

¿Cuándo decides ser cómica? ¿Cuál fue el Rubicón para subir al escenario?

Desde pequeña siempre ha habido mucha comedia en casa. Supongo que decidí dedicarme a la comedia porque quería hacer reír a la gente como mi madre nos ha hecho reír a mi hermana Marta y a mí. Empecé a hacer cosas de humor en la radio de mi universidad y de ahí decidí subirme a un escenario a contar chorradas.

¿Qué significa el humor para ti? ¿La vida misma?

Para mí, el humor es un idioma. Una manera de comunicarse y entender el mundo.

¿Cómo catalogarías tu forma de hacer comedia, tu ‘stand up’?

Ni idea. Debo de ser muy guapa o decir cosas interesantes porque... ¡para que la gente escuche las chorradas que se me ocurren! (risas).

¿Dónde ir a verte próximamente en escena, Elsa?

En Madrid estoy habitualmente en El Golfo, el Beer Station y El Chulo.

¿Por qué siempre es tan polémica la *Pizza con piña*, título de tu show y retrato que haces de ti misma?

Es polémica porque la consideran como una amenaza a la existencia del resto de pizzas... cuando la pizza con piña solo quiere existir y convivir como una pizza más.

Al hilo de esto, ¿cómo te encuentras a día de hoy? Esperamos buenas noticias, que nos consta que hubo tiempos convulsos...

Pues me encuentro en ello. No quiero decir que bien porque entonces parecería que ya está todo solucionado. Por eso me inventé el concepto “despeor”, que es cuando estás mejor que mal, pero no llegas a bien. Que estoy en ello, vamos...

¿Sigue habiendo mucha transfobia o los mezquinos son pocos, pero ruidosos?

Todavía hay mucha transfobia; y la transfobia, como cualquier discurso de odio, es tan sutil como un tampón a rosca.

Vuelta al test más ortodoxo, Elsa. La cultura es para ti...

La cultura no se come, pero alimenta. Es fotosíntesis para el cerebro.

Las redes sociales son...

Una comunidad de vecinos donde hay gente buena y simpática y otra que te echa lejía en la ropa que has puesto a tender.

Voy con varios conceptos unidos a ti. ¡Test al primer toque!

-**'Stand up comedy'**: Es el idioma que hablo.

-**Los Simpsons**: Mi religión.

-**Todo es mentira**: Una expareja con la que tuve momentos buenos, pero que no me trató bien del todo.

-**Sobreviviré**: Una expareja con la que todos los momentos fueron buenos.

-**Recupera Madrid y Marta Higuera**: política, compañera y referente.

-**Ladys Night**: Un espacio para compartir con compañeras cómicas.

-**El Golfo Comedy Club**: Un sitio donde se me conecta directamente el wifi.

-**Un lugar para reír a carcajadas**: Donde sea mientras esté mi madre.

Una película, canción o libro para sentirnos bien en épocas difíciles.

El jovencito Frankenstein de Mel Brooks, *La revolución sexual* de La Casa Azul y *Sí soy*, cómic de David Ramírez. Me pedías una cosa y te digo tres. Para que no te quejes...

¿Algo que te parezca ignominioso que se me pase preguntarte, Elsa?

Pues no, porque no sé qué significa ignominioso (risas).

¿Un mensaje para la posteridad a los lectores de Godot?

Adoptad, no compréis. Ni animales ni bebés.

Entrevista completa: www.revistagodot.com

Por Jorge G³ Palomo / @jorgegpalomo

Periodista en diferentes medios, propone un test ameno para cómicos de aquí y allá, gente lúcida que reivindica la risa como arma de construcción masiva.

Revista de Artes Escénicas

GØD OFF

www.revistagodot.com

VIII CICLO DE TEATRO ARGENTINO

Regresa a Madrid esta iniciativa organizada por El Umbral de Primavera que nos ofrece propuestas teatrales cuyas raíces están en el país sudamericano. Serán siete espectáculos escénicos y un intensivo actoral a cargo de Analía Couceyro.

Gochos _ Las Galerías Colectivo _ exlímite _ Noche cañón

Si me coges, no me sueltas, llévame contigo. Por el bien de todxs #CulturaSegura

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES
Y MEMORIA HISTÓRICA

BOE

Núm. 205

BOLETÍN OFICIAL

Miércoles 29 de

Gochos

Una pieza de danza documento

S DISPO

DE LA PR
RTES Y M

de julio, p
n de subve
ón de la M
ura.

r la que se
padecieron
es para que
nto de nues
nas y prom
se repitan
en ese per
nerosas inic
do y repara

3, 10,
17 Y 24
FEBRERO
NAVE 73

Dirección
y coreografía
**DAVID BLANCO Y
SERGIO TOYOS**

abien
que finalmen
causa.

razadas en los
años
fusilame
últimas

nueva Se
de 18 de feb
sterio de la Pr
sponde la prop
y divulgación de la
reparación y no rep

VOZ EN OFF

¿YO TRASCIENDO? TÚ TRASCIENDES...

Por Sergio Díaz

¿El objetivo de tener una revista como esta es trascender? Pues no lo sé, la verdad. Hay una parte de mí, esa que alimenta el ego que dice que sí, que ese es el objetivo, dejar huella cultural en esta ciudad. Ser reconocidos, alabados, elogiados y vitoreados cada vez que salimos a la calle (bien sea en formato revista o en formato salir yo mismo a comprar el pan). Somos la Revista Godot, joder. Hablamos de teatro cuando ya casi nadie lo hace. Hablamos con voces contrastadas en cada número, pero damos voz, sobre todo damos voz, a las nuevas generaciones que van a cambiar el paradigma de las Artes Escénicas en los próximos años. Vamos allí donde nadie va y tratamos temas que nadie trata. ¿Cómo no deberíamos ser reconocidos por ello? Deberíamos tener una rotonda con nuestro nombre al menos. Muchas veces eso es lo que me da por pensar. La otra parte de mí, la normal, entiende que no es trascender el objetivo, más que nada porque pretenderlo es un acto de soberbia estúpida. Si yo buscara eso en cada texto -que lo busco- la estaría cagando a cada rato -y la cago-. Más me valdría invertir mi dinero en aprender a escribir bien de una vez por todas. El caso es que con ser medianamente

útiles ya nos deberíamos dar por satisfechos. Muchas de estas personas a las que entrevisto o con las que he ido hablando durante los 20 años que llevo escribiendo, son caras conocidas, rostros cercanos sobre los que puedo reconstruir algo de su historia vital tras tanto tiempo. Una vida que yo admiro, pero muchas veces sin más -por carecer de información-, solo porque aman el teatro. Cuando hablo con ellas y ellos de una forma más profunda, cuando rasco, me doy cuenta de su verdadera dimensión. Tras esa cercanía y cotidianidad al pasarme la programación mensual, al escribirme para ver si saco su obra, o para intentar una entrevista, se esconden verdaderas historias que merecen la pena, gente que de verdad aporta mucho al tejido cultural de Madrid y en lxs que muchas veces ni reparamos. Son gente como Nacho, Eva, Viviana, Ángel, Marcos, María, Marina, Carlos, Cristina, Rocío (que incluso acaba de abrir una librería, más valiente no se puede ser), Alberto, Álvaro, Miguel, Marcelo, Keka, Elisa, Angélica, Antonio, Amador, Javier, Juan, Teresa, Paco, Socorro, Jaroslaw, Irina, Paola, Susana, Ana, Antonio, Yolanda, Alfonso, Aurora, Fernando... Ellas y ellos sí que son los que merecen trascender de verdad.

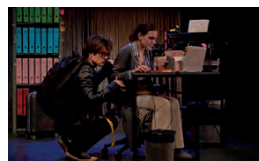
SUMARIO

04. VIII Ciclo de Teatro

Argentino

10 Gochos**14** Las Galerías**17** exlímite**20** Noche cañón**21** Bannon**22** Los topes**22** Tantos esclavos, tantos enemigos**23** Invasores**23** Entrevista**23** No hay que hacer nada para que te quieran

Pág. 10

Pág. 22

FESTIVALES VIVIANA LÓPEZ DOYNEL

“Nos sigue alimentando lo que acontece en Argentina”

Es, junto a Israel Giraldo, la impulsora de El Umbral de Primavera y también de este Ciclo de Teatro Argentino. Una iniciativa que nos ofrece propuestas teatrales cuyas raíces están en el país sudamericano.

VIII CICLO DE TEATRO ARGENTINO.

El Umbral de Primavera. Desde el 3 de febrero. www.elumbraldeprimavera.com

Por Sergio Díaz

Viviana, ¿cuál es el objetivo principal de levantar cada año un ciclo como este?

Los objetivos principales son crear puentes, vínculos e intercambiar experiencias.

¿Y cuáles son los mayores problemas a los que os enfrentáis en cada edición? Porque hay que recordar que es una iniciativa enteramente organizada por El Umbral.

La falta de apoyo institucional brilla por su ausencia. La precariedad es ya una constante, es vergonzante, y siento que aquí en Madrid no hay muchas esperanzas de un cambio. Espero equivocarme. Allí suele haber apoyo en la financiación de los pasajes, pero se atrasó su publicación y los posibles beneficiados vendrán en la próxima temporada de 2023. Será una segunda edición, estamos recién con los inicios de esta posibilidad.

En principio van a ser siete las propuestas que podamos ver en este 2023. ¿Qué nos puedes decir de cada una de ellas?

Cada una de ellas explora diferentes inquietudes cercanas a nuestro presente, cada una indaga lenguajes que nos seducen, siempre apoyado en la actuación. Puedo adelantar cómo el amor en *Las cuerdas* hace posible lo imposible; *Mirta* y *el tiempo de las flores* es la fuerza del dolor; *Neva* y *El sueño de la actriz* indagan en las penumbras y perseverancias de los actores

y actrices; *Si la memoria no me falla* es un canto a la tercera edad; *La Yoli* es el relato de una niña sobre su vida y muerte que transcurre en el norte argentino, un detalle para entender su relato; y *El Pantano* nos habla del poder y la codicia como única finalidad sin ningún escrúpulo, algo muy presente en la sociedad actual. También, dentro del ciclo, tendremos un intensivo de actuación a cargo de Analía Couceyro, una reconocida actriz, directora teatral, dramaturga y docente de Buenos Aires.

¿Y por qué son ellas las que forman parte de este VIII Ciclo? ¿Qué criterio habéis usado para conformar la programación?

No es criterio la palabra que nos identifica, eso es muy subjetivo. Son las personas, los equipos humanos, los proyectos de riesgo y su coraje lo que nos contagia y enamora.

En ediciones anteriores has comentado que el objetivo a largo plazo sería que compañías españolas también viajaran a América para ‘crear una circulación escénica’.

¿Cómo está ese objetivo?

En el marco económico en el que se mueven las compañías españolas del teatro alternativo no hay muchas oportunidades. Además con la actual crisis en Argentina y después de una pandemia, todo resulta poco viable. Pero no deja ser un objetivo.

Los temas globales y universales son los que a todos nos atraviesan y sobre los que el teatro se hace eco: el amor, la política, las desigualdades sociales... ¿Pero se puede detectar alguna preeminencia por un tema en el teatro con raíces argentinas del que se hace aquí?

No puedo responderte con total certeza, es mucho lo que se oferta, si bien percibo que la creatividad no para. Sí he notado que el avance en la lucha por la igualdad de derechos tanto feminista como LGT-BIQ+ ha impulsado la necesidad de hablar de la realidad desde miradas diferentes a lo hegemónico y siempre atravesado por lo político, o sea; las propias vivencias. Estamos pendientes de un montaje que se desarrolló en 2022 y es nuestro deseo que puedan viajar. Ojalá. Sería un regalo para nosotras sabiendo el proceso que tuvo. También estoy muy atenta de las nuevas generaciones, algo se empieza a gestar. Me interesa mucho saber cómo perciben la realidad y qué les inquieta.

¿Este Ciclo de Teatro Argentino te ayuda a seguir manteniendo el contacto con la vida cultural de tu país de nacimiento de alguna manera?

No solo mantenemos el contacto con lo que acontece allí, también nos alimenta. Incluyo a Israel (Giraldo), ya que su vínculo con Argentina es de enorme sensibilidad. Nada sería lo mismo sin las amistades y afectos que se han conformado en estos años.

Siempre dices que la pandemia ha resultado un antes y un después en muchos sentidos. ¿Qué quieres decir con esto?

Ya han pasado más de dos años desde entonces y si echamos la vista atrás todo parece haber sido un mal sueño y en el caso de Argentina su duración fue mayor. Esto obligó a buscar salidas, nos volvimos a reinventar y en eso seguimos. Un ejemplo son las compañías que tendremos en el Ciclo. Para abaratar costes forman equipos aquí, veremos actores y actrices de allí y de acá. Pero todo suma y propicia nuevas aventuras. Resistir para no desaparecer.

El Umbral ya nació para ser un espacio de resistencia, y lo sigue siendo. Tú ya las has visto de todos los colores (dictadura militar, corralito, crisis 2008, covid...).

¿Pensaste que tendrías que aguantar tantas embestidas?

La verdad que no, pero lo peor es que en este momento todo parece ser más difuso. Siento contradicciones y cierta incertidumbre a lo que puede virar el mundo. No hay que bajar la guardia.

Al final siempre nos queda el teatro, ¿no?

Qué buen final... así es, al final el teatro es por lo que luchamos cada día. Y es el teatro el que nos salva un poco.

Entrevista completa: www.revistagodot.com

FESTIVALES

Siete serán las propuestas escénicas que formarán parte de este VIII Ciclo de Teatro Argentino en El Umbral de Primavera. Siete historias que “exploran diferentes inquietudes cercanas a nuestro presente”, en palabras de la propia Viviana López Doynel.

Por Sergio Díaz

Neva

La Cantera exploraciones teatrales. 3, 10 y 17 de febrero.

La elogiada ópera prima de uno de los autores latinoamericanos más prestigiosos de la actualidad, como es Guillermo Calderón, y considerada entre las obras fundacionales del teatro del siglo XXI, se puede ver en este ciclo de la mano del director Jorge Sánchez y su reconocida compañía La Cantera exploraciones teatrales. Esta propuesta protagonizada por Marta Cuenca, Julia González Enríquez y David Hernández Vargas, es una profunda reflexión sobre el sentido del arte en general, y del teatro en particular, en tiempos donde las crisis sociales, las políticas de guerra y las tiranías gubernamentales se han vuelto un presente europeo atroz.

Las cuerdas

Ana Schimelman. 3, 4 y 11 de febrero.

Esta es la ópera prima de Ana Schimelman como dramaturga y directora. Renata Mármora es la asistente de dirección y Amelia Repetto y Fiamma Carranza Macchi son las intérpretes. Este grupo de creadoras se conocen y comparten su formación artística en la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires y ahora llegan a El Umbral para mostrarnos este trabajo en el que conocemos a Micaela, una adolescente con una psicosis diagnosticada, y a Carla, su acompañante terapéutica. Esta es la historia de un vínculo de alta intimidad, sin embargo, no entra dentro de las categorías de la amistad, la familia, ni el amor romántico. En su devenir, descubrirán que es mucho más lo que une a Micaela y Carla de lo que en un principio las diferencia.

El Pantano

Fernando Ferrer. 6 y 13 de febrero.

La que fue nuestra portada Godoff de octubre también formará parte de este VIII Ciclo de Teatro Argentino. Se ha mantenido en cartel todos estos meses agotando localidades en prácticamente todas las funciones. Fernando Ferrer ha construido una trepidante historia sobre el poder y la codicia a partir del *Hamlet* de Shakespeare, y que está protagonizada por Micaela Breque, Jorge Kent, Pablo Lanzillotta y Lara Ruiz. Esta es la historia de Jam, un chico que vuelve a su pueblo con motivo de la inauguración del nuevo taller de la fábrica familiar. La empresa está en manos de su mamá y su tío, Claudio, hermano de su padre muerto y actual esposo de su madre, Gertrudis. Previo al evento se encontrarán en la casa de descanso familiar, en El Pantano, y a esta reunión está invitada Ofelia, antiguo amor del joven.

Jam tiene una visión de su padre en el pantano, quien le dice que en realidad no murió ahogado sino que fue asesinado por su propio hermano Claudio. Jam, a partir de esa revelación fantasmagórica, intentará junto a Ofelia desvelar la verdad y tomar venganza.

El sueño de la actriz

Mariana de la Mata. 10, 17 y 24 de febrero.

La reconocida actriz Mariana de la Mata es la creadora e intérprete de esta propuesta, dirigida por Fabián Díaz, en la que se indaga en el complicado trabajo de interpretar, esa profesión atravesada por la vocación que a veces te lleva a rincones complicados de tu propia psique. Mediante la difusa dinámica del sueño, la obra cuenta el vínculo entre una actriz en sus comienzos y su maestro. Ella vive en un caleidoscópico mundo signado por los trabajos precarios en un supermercado y como figurante de una ópera, mientras intenta profundizar en su arte. Su maestro le propone formar parte de una obra que él dirige. Parece ser una gran oportunidad, pero la exigencia se confunde con maltrato y los ensayos la atrapan en una espiral violenta.

Mirta y el tiempo de las flores

Xplora Teatro. 18 de febrero.

Una madre puede ver los colores vivos en la vida de sus hijos. Pero ¿qué pasa cuando los colores son borrados? Este drama social biográfico cuenta el tiempo y los laberintos de la vida de Mirta, y con ella el tiempo de la justicia, o de las flores.

Xplora Teatro es una compañía que nació en 2019 con la finalidad de inmiscuirse en la sociedad, en espacios alternativos y no convencionales y para proponer sus producciones en un plano social y de consumo público. Es una compañía que explora lo cotidiano y lo expresa de manera poética, atractiva y reflexiva al espectador, como podremos comprobar en esta propuesta escrita y dirigida por Dan Núñez y protagonizada por Catalina Serrano Bucheli.

Si la memoria no me falla

Colectivo Micelio. 23 de febrero y jueves de marzo.

Un grupo de adultos mayores de la Comunidad de Madrid suben por primera vez a un escenario para compartir las memorias de una generación, transformando su presencia en una ficción. Un pasado las antecede: del otro lado del océano, Leticia, una adulta mayor de 94 años, que protagonizó el proyecto en Buenos Aires, envía correspondencias al grupo que prepara la obra en Madrid. Así se construye una historia que viaja por el pasado, el presente y el futuro de ellas mismas y de sus lugares. Este proyecto nace en Buenos Aires en 2016 junto a un grupo de adultos mayores porteños. Después de seis años, a partir de la conformación del Colectivo Micelio, deciden trasladar el concepto hacia una ciudad como Madrid con sus adultos mayores, a los cuales necesitamos escuchar y visibilizar a través de la escena.

La Yoli

Georgina Rey. 24 de febrero y 3 de marzo.

La Yoli Mindolacio es un relato dramático encantado. Reconstruye con suavidad la vida de una niña nacida en un pueblo originario del norte argentino. La Yoli, sus amigos, su padre y su pueblo deben trasladarse del monte en el que viven a un barrio de casas precarias al borde de una población que los discrimina. Obligados a pagar una cuota mensual para vivir allí, los niños crecen amenazados por la policía y las drogas. Años de destierro y violencia construyen un paisaje en el que, sin embargo, estos niños irradian felicidad mientras aprenden a proteger lo poco que aún poseen.

Este texto de Fabián Díaz, interpretado por Georgina Rey y dirigido por Jorge Sánchez, es un caleidoscopio en el que la luz se imprime sobre una imagen que todos conocemos, pero que, muchas veces, decidimos no ver: el derecho a la vida.

EL CUENTO DEL
Tomate Frito

El cuento del Tomate Frito
Doña Perfectita

3, 4, 5 y 10, 11, 12 de Febrero
20:00h

Ciclo A Butoh Pelao
Jueves de danza en bruto
23 de Febrero 20:00h

Vermú Dramático
Teatro del Astillero
5 de Febrero 12:30h

Ciclo Famenco y otros animales
Domingos de tablao, tertulia y vermú
26 de Febrero 13:00h

DANZA Y MEMORIA HISTÓRICA

En los años cincuenta del siglo pasado se construyó en Grado (Asturias) una granja de cerdos. Hasta ahí, sin noticia. Tan solo una estampa habitual, es fácil imaginar a los animales disfrutando del amplio terreno que los abastecía. Sin embargo, unos metros bajo tierra y bajo las pisadas de aquel grupo de cerdos, yacían restos humanos de víctimas del franquismo. La sorpresa y la estupefacción que este hecho, macabro y desgarradoramente triste, genera, no pasó desapercibida para los hermanos y gemelos asturianos David Blanco y Sergio Toyos. Sobrecogidos crearon *Gochos*, una pieza de danza documento que vuelve a Nave 73 los viernes de febrero.

Por Mercedes L. Caballero

Cuenta Sergio Toyos, en entrevista telefónica, que tras enterarse de aquello en 2021 no pudieron dejarlo pasar. Fue a través del programa de radio *La Cafetera*, ese día, el director de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, contaba el episodio de la granja de cerdos en la fosa común de El Rellán, de donde se han podido exhumar catorce de los veinticinco cuerpos que, según un listado público de la Universidad de Oviedo, se encuentran enterrados aún. “Desgraciadamente, somos conscientes de que en toda España habrá muchos casos parecidos, pero como asturianos, el hecho y la imagen nos atrapó. Mi hermano David, que fue quien lo escuchó en la radio, estaba sobrecogido. No sabemos si hubo intención o no, si quien construyó aquella granja de cerdos sabía lo que había bajo el terreno, nosotros queremos contar las cosas de la manera más objetiva posible, así que solo planteamos los hechos con datos”.

UNA INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA

Sobre este punto se extiende una de las principales características de *Gochos*, la pieza que pudo verse en diciembre en Nave 73 y ahora vuelve los viernes de febrero: reproducir o contar acontecimientos reales a través del movimiento. Es por eso que han querido llamar a lo que hacen, con mucho acierto, danza documento. Una manera

novedosa, además, de envolver la pieza. En este sentido, cuenta Toyos que el trabajo de investigación ha intentado ser muy exhaustivo. También constante y a la escucha. Pero, sobre todo, al margen de posibles interpretaciones políticas. “Desde un principio quise ser muy tajante con todo esto: en la pieza no debía aparecer nada parecido a la opinión, solo hechos contrastados, públicos y elaborados por fuentes fiables”, explica. “Y creo que lo hemos conseguido. Si al finalizar la obra una persona tiene la necesidad de levantar el puño es por la injusticia que se ha cometido desde un punto de vista histórico”.

PROPUESTA MULTIDISCIPLINAR

Otro aspecto importante de la obra, que conecta con la necesidad de ser fieles a una realidad, es la mezcla disciplinaria que viste a la obra. La danza, que Sergio Toyos y David Blanco han estudiado y practicado (teatro musical, danza contemporánea, urbanas, burlesque...) convive en escena con el texto, el que interpretan ellos mismos y el que se escucha en la grabación de una mujer que habla sobre el pericote asturiano (danza tradicional), y la música original y espacio sonoro de Pilar Calvo. Una musicalidad que es también narrativa por los sonidos que se escuchan y sirven para situar la escena. “Se puede identificar el gruñido de un cerdo, ese retumbar de una pala en el terreno... todo, unido con una

composición original de Pilar, que realmente sitúa y ayuda a crear la escena”. Para las próximas actuaciones en Nave 73, la pieza crece aún más y una pequeña instalación en tres puntos situados antes de entrar en la sala, refuerzan de significado el espectáculo. “No teníamos referencias de otros trabajos de danza documento y para evidenciar que se trata de hechos reales, hemos dispuesto objetos encontrados en la fosa, fotos de los familiares, etc”.

UNA PIEZA EXIGENTE

A pesar de los mimbres objetivos por los que transcurre la pieza, basada en hechos reales,

o tal vez por eso, *Gochos*, de una hora de duración, es una obra dura que exige de los intérpretes una entrega absoluta a nivel corporal, de voz y emocional. Una pieza agotadora, física y mentalmente, que conecta con la desesperación de todos esos familiares de las víctimas enterradas. “Nos importaba mucho llevar al cuerpo lo agotadora que puede ser una espera”, declara Toyos. “Personas que se van haciendo mayores, que ven cómo pasa el tiempo y no podrán recuperar los cuerpos de sus familias. En una parte de la obra, en la que repetimos hasta seis veces seguidas una secuencia de frases, muy cercanas a la tabla de gimnasia, acabamos respirando tan fuerte

que al final, algunas personas nos preguntan si era intencionado. Nada más lejos, dejamos ver el agotamiento y la desesperación a través de nuestros cuerpos”.

LA PRIMERA CREACIÓN EN COMÚN

Estructurada en escenas de cinco minutos, que se suceden sin más hilo argumental que el de la triste estampa sobre la que versa el montaje, *Gochos* se apoya en el texto para arrojar datos al patio de butacas. Pequeñas intervenciones de David Blanco y Sergio Toyos que, junto al lenguaje de signos de Blanco, componen una amplia radiografía artística de la danza como documento. También como testigo de la formación de los dos hermanos, que se comple-

mentan a la perfección, asegura Sergio Toyos, a la hora de trabajar juntos. “Después de bailar muchos años juntos en musicales, seguimos formándonos en la RESAD en dramaturgia y dirección escénica y ha sido curioso ver cómo cada uno coreografiábamos desde un sitio distinto. Pero nos conocemos a la perfección y funcionamos bien juntos”.

Gochos es la primera creación conjunta. Nació de una pieza de 40 minutos para el festival Danza en la Villa 2022, que pudo verse en el Teatro Fernán Gómez. En su tierra solo han podido mostrar un pequeño fragmento. “Nos encantaría bailar esta obra en Asturias, somos conscientes de toda la carga geográfica que contiene”.

VIII CICLO DE TEATRO ARGENTINO

Febrero_2023

EL PANTANO
de Fernando Ferrer

NEVA
de Guillermo Calderón_La Cantera

LA CUERDAS
de Ana Schimelman

EL SUEÑO DE LA ACTRIZ
de Mariana de la Mata

SI LA MEMORIA NO ME FALLA
de Colectivo Micelio

LA YOLI
de Fabián Díaz

MIRTA Y EL TIEMPO DE LAS FLORES
de Xploratearo

C/Primavera 11. 28012 - Madrid
elumbraldeprimavera.com

EL UMBRAL DE
PRIMAVERA

MADRID

LAS GALERÍAS

“No puede ser que no conozcamos a Tove Ditlevsen”

Blanca Buetas Gistau y Andrea Borrallo Nieto forman Las Galerías, un colectivo que nace con la intención de reivindicar a las mujeres creadoras. Y un buen ejemplo de esto lo plasman en su primera propuesta: *Han hecho daño a una niña*, una obra sobre la gran -y desconocida para la mayoría- escritora danesa Tove Ditlevsen. Este necesario homenaje a su figura puede verse en febrero en La Encina Teatro.

Por Sergio Díaz

Ambas formáis Las Galerías. ¿Con qué objetivo nace vuestro colectivo y qué tipo de montajes queréis llevar a cabo?

Las Galerías nace con la intención de contribuir, aunque sea en un mínimo porcentaje, al tejido cultural de esta ciudad. Nuestra meta a largo plazo sería formar parte de la vida cultural cotidiana de nuestras regiones con una proyección más nacional. Poder desarrollar el trabajo que queremos desde ahí. Sabemos que puede ser complicado, pero si hay gente que lo hace, ¿por qué no vamos a poder nosotras?

Con referencia al tipo de montaje, aún estamos buscando. Esto primero que presentamos está muy ligado al texto pero ya estamos en marcha con otro proceso de investigación en el que el texto pasa a un segundo plano. En este, el movimiento o el sonido son quizás más protagonistas. No es algo que hayamos planeado, simplemente está surgiendo así del propio proceso de investigación.

Este primer montaje gira entorno a la figura de Tove Ditlevsen, quizás la escritora danesa más reconocida. Se ha definido su escritura como original, auténtica, irónica, dolorosamente honesta... ¿Qué os ha provocado a vosotras al leerla?

Los textos de *Trilogía de Copenhague* (un único volumen conformado por los libros *Infancia*,

Juventud y Dependencia) están llenos de vida. Ditlevsen es una escritora muy lúcida. Hemos encontrado una sinceridad y una sensibilidad exquisita en su obra. Su lenguaje es precioso y a la vez tan directo y cercano que nos sentimos muy próximas a ella al leerla.

¿Y cómo habéis elaborado la propuesta escénica? Porque no es una obra de texto al uso, ni un biopic solamente...

Es nuestro primer montaje juntas por lo que el trabajo que hemos hecho ha surgido en gran parte desde la intuición. La idea primaria era llevar a escena la vida de Tove, pero no desde un recorrido al uso por su biografía. Hemos seleccionado algunos elementos del imaginario de su obra para vertebrar desde ahí nuestra propuesta y contar la historia que a nosotras nos interesa, que evidentemente sí tiene que ver con su vida, pero no únicamente.

Más allá de dar a conocer a una gran escritora, lo cual ya es muy importante, ¿qué subyace en el montaje de *Han hecho daño a una niña*? ¿Qué mensajes se esconden tras las tres novelas en las que os habéis basado?

Tanto en las novelas como en nuestra pieza hay una reivindicación de clase y de género, además de una confianza plena en la escritura como vía de salvación. Sí es cierto que

nosotras hemos puesto el foco en su figura como escritora y no tanto en el personaje que construye en sus novelas.

¿La música va a ser un eje vertebrador sobre el cuál van a girar vuestras futuras propuestas?

Todo indica que sí, no sólo la música sino el espacio sonoro en general. Antes ya te hemos comentado que nos encontramos investigando el siguiente proyecto. De pronto el lenguaje escénico es completamente diferente pero el peso que tiene el sonido es incluso más importante.

En vuestra propuesta también nos queréis mostrar el poder de las imágenes, ¿cuál es ese poder y cómo lo mostráis?

En la obra se dicen muchas palabras pero probablemente los momentos más potentes de la pieza no surgen únicamente de lo que se dice. La palabra narrativa tiene una concreción importante, pero es limitada. Las imágenes escénicas (con o sin texto) permiten ir mucho más allá y creemos que esto deja un poso mayor. Para nosotras ha sido muy importante

buscar huecos en el texto en los que poder parar la acción y abrir un plano nuevo.

Y cómo ha encajado, entre todos estos elementos, el trabajo de interpretación, ¿cómo lo habéis abordado?

Al final el monólogo es el eje vertebrador de la obra. Lo más interesante desde la interpretación ha sido descubrir las múltiples 'Toves' que existen en una sola. Esa ha sido la clave. El personaje tiene muchas dimensiones que vamos encontrando conforme ella crece y avanza la pieza. Ha sido fundamental encontrar la esencia en cada etapa vital. En este sentido, el sonido ayuda a ubicar a Tove con las diferentes situaciones y personas que se va encontrando y que generan en ella nuevos vértices.

Leyendo la biografía de Tove Ditlevsen te das cuenta que ella ha vivido mil vidas en una sola. En la cultura popular seguimos recordando hasta la saciedad a los escritores de la Generación Beat por ejemplo, pero de mujeres como Ditlevsen ni una palabra. ¿Es un poco lo que venís a reivin-

dicar con vuestra propuesta?

Sí, así es. No puede ser que no nos suene el nombre de una de las voces más importantes de la literatura danesa y europea. En Dinamarca es considerada un clásico. Y es que, ni habiendo recibido los galardones más importantes de las letras danesas, se nos habla de ella en el sistema educativo.

Virginia Woolf, Sylvia Plath, Anne Sexton, Tove Ditlevsen... las

cuatro son grandes escritoras del siglo XX y las cuatro tuvieron un final muy parecido. ¿Encontráis paralelismos en sus vidas personales y profesionales para acabar como tristemente acabaron?

Sin querer adelantar mucho, estos nombres aparecen en la pieza. Las cuatro son escritoras que intentan hacerse un nombre en un terreno completamente dominado por los hombres. En estas biografías, como en las de otras mujeres, hay relaciones complicadas con familiares, hospitalizaciones, abortos, abusos... La diferencia es que ellas a modo de confesión nos lo han dejado por escrito.

Salvando las distancias y sin entrar en aspectos trágicos, ¿las mujeres creadoras contemporáneas os podéis ver reflejadas en ellas y en tantas otras mujeres?

Sí, claro, los momentos históricos son diferentes al igual que las preocupaciones o desasosiegos que derivan de cada uno. Pero si cien años después leemos esas palabras y nos resuenan vívidamente es porque hay algo que sigue igual. Esto les atravesaba a ellas y nos atraviesa a nosotras. Tenemos la suerte en esta sociedad de poder hacer lo que hacemos

porque muchas antes lo hicieron. Y si a nosotras ya nos cuesta no nos podemos imaginar lo mucho que pelearon ellas y todas esas mujeres que actualmente viven en otros contextos en los que no es tan fácil encontrar referentes.

¿De qué forma la sociedad de hoy en día sigue haciendo daño a las niñas?

El mundo de la infancia es tierno y sensible pero también es tremendamente violento. Esta sociedad hace daño a las mujeres y por ende a las niñas. Queremos pensar que algo estamos avanzando, pero aún tenemos una sociedad muy desigual. En Occidente las niñas están expuestas desde que nacen a esto, pero en otras partes del mundo las niñas ni siquiera tienen acceso a la educación y sus derechos son prácticamente inexistentes.

Mirando al futuro, ¿hasta dónde queréis que os lleven las huellas de Las Galerías?

Todo lo que venga, bienvenido será. Queremos contar historias y nos encantaría poder hacerlo como queramos, con recursos materiales que nos den total libertad de creación.

Entrevista completa: www.revistagodot.com

EXLÍMITE: EL ALMA DE UN TEATRO INDEPENDIENTE

Este espacio impulsado por Juan Ceacero y Gérard Imbert lleva ya cinco años de actividad en el Barrio de Usera ofreciendo a creadores y público un lugar distinto en el que hacer las cosas, un verdadero espacio de independencia para trabajar e investigar desarrollando nuevos modelos y lenguajes que hagan avanzar las Artes Escénicas.

Por Sergio Díaz

No es fácil definir la identidad y el espíritu de un espacio escénico en palabras, aunque justamente el espacio exlímite tiene muy claras sus premisas y las explican de forma meridiana en su web. Aún así hemos querido preguntar a uno de sus impulsores, Juan Ceacero (el otro es Gérard Imbert), para que nos siga destriparando todo lo que nos podemos encontrar en este proyecto creativo del barrio de Usera. “El proyecto -nos dice Juan- esencialmente se basa en generar un espacio de creación, de investigación y de desarrollo de proyectos y tratar de llevar eso a la realización final de cualquiera que sea el objetivo que se plantea. Trabajamos desde la idea de **colaboración**, entablamos una conversación y un diálogo con las compañías y artistas para que nos expliquen sus necesidades y nosotros tratar de ayudarles en el desarrollo de su nueva creación. Esta colaboración está muy centrada, sobre todo, en proyectos que quieren asumir riesgos, que no solo tienen problemas económicos, sino que necesitan llevar su trabajo, desde el punto de vista de la producción o desde el punto de vista de las necesidades técnicas, a un estadio al que normalmente las compañías medias o emergentes no son capaces de conseguir. Por eso nuestro discurso es siempre desde la creación, no desde la gestión cultural, tenemos un compromiso con la creación por encima de todo, ya que nosotros también somos creadores y somos compañía”.

LO MÁS IMPORTANTE ES EL CÓMO

Y partiendo desde la creación como motor no

vale hacer las cosas de cualquier manera. No se busca un dato o un número o una cifra, está el interés en el viaje, en cómo se llega desde un punto A (una idea primigenia) a un punto B (la realización escénica de esa idea). “Lo que no puede ser -prosigue Juan- es que una compañía que lleva una obra a una sala de Madrid el primer día que pise ese escenario sea el día del estreno. En esas horas previas al estreno es cuando se prueba la escenografía, se prueban luces, la compañía siente la energía del lugar... En nuestro caso, exlímite está muy vinculada al propio espectáculo, porque se ha ensayado ahí y esa energía está contenida y se impregna de alguna manera en la obra, porque aquí ofrecemos no una sala de ensayos, ofrecemos

un lugar que permite, como parte del proceso creativo, la exhibición, para que puedan mostrar su trabajo en unas condiciones buenas, y poder completar así todo su viaje, que esa misma compañía pueda volar y ofrecer un montaje consolidado al llegar a otros espacios". Un buen ejemplo de esta colaboración lo tenemos en una obra que se va a poder ver en febrero y que se llama *El cuento del tomate frito*. "Esta obra de la cía. Doña Perfectita sería un gran ejemplo de lo que son nuestras colaboraciones de 0 a 100. Su proyecto se está desarrollando íntegramente en exlímite. Ellas han empezado aquí y el vínculo es muy estrecho con nosotros porque todo su viaje lo están desarrollando en nuestra casa. La compañía no solo hace ensayos, sino que hay oportunidad para hacer puertas abiertas, 'work in progress' a la mitad del proceso, talleres abiertos para abrir esos

procesos y mostrar la metodología con la que se está creando... Porque ese es otro de los pilares importantes sobre los que se sostiene exlímite, la **formación** que aquí impartimos que está vinculada a los desarrollos artísticos y no solo a vender una técnica específica".

Ya tenemos dos de las cuatro columnas sobre las que se asienta este espacio de la calle Primitiva Gañán: colaboración y formación. El tercero sería la **creación**, que son las propuestas que la propia compañía exlímite desarrolla y que han quedado perfectamente plasmadas en reconocidos trabajos como *Los Remedios* o *Cluster*. Y el cuarto pilar sería la **investigación**, y es que exlímite pretende servir como espacio de encuentro y de realización de proyectos de investigación conectados con la formación y la potencial creación. La forma de investigar que proponen es a través de sus Laboratorios.

EL CUENTO DEL TOMATE FRITO. Cía. Doña Perfectita. 3, 4, 5, 10, 11 y 12 de febrero.

En todas las familias cuecen habas. En todas. Esta no iba a ser menos. Esta es la historia de una familia que nunca volverá a ser la misma al revelarse ciertos detalles que cambian sus vidas para siempre. Marta Guerras es la dramaturga y directora de esta comedia de ritmo frenético sobre el inconsciente que cuestiona la legitimidad de decir la verdad sin tener en cuenta a la otra persona, sus sentimientos o las consecuencias que 'esta verdad' pueda traer; también nos habla del funcionamiento de los sistemas de comunicación en la familia y de lo que ocurre cuando el camino para cultivar la conciencia es irreversible. Mónica Miranda, Alejandro Pau y Cristina Bernal son los encargados de acompañarnos por este viaje familiar hacia la honestidad.

CICLO DE DANZA BUTOH Y LENGUAJES ESCÉNICOS AFINES. 25 de febrero.

Este ciclo surge de la necesidad de agitar y dinamizar la escena naciente en torno a la danza butoh y lenguajes escénicos afines en Madrid, acercar públicos nuevos a esta danza al mismo tiempo que ofrecer la posibilidad a artistas vinculados a este arte de exponer sus creaciones e investigaciones. De noviembre a mayo **A butoh pelao** tendrá lugar un jueves al mes. El ciclo consiste en dos eventos que se irán rotando cada mes: para experimentar el trabajo de artistas consolidados y emergentes en formato de piezas cortas durante la Velada Ex-cénica, y viajar a través de la improvisación en El Contubernio. Jonathan Martineau, Matilde J Ciria (Formación de butoh in-nato Aula Nostra), Nataliya Andru (Al descubierto Physical Theatre) y Antonio Lorenzo (Producciones oníricas), son los impulsores de esta propuesta.

BUSCANDO NUEVOS LENGUAJES

Y una vez que ya sabemos cómo está cons-truido exlímite buscamos lo que allí podemos encontrar, dejando muy claro que no es un espacio meramente de exhibición, ni una sala teatral al uso en la que abunda la multiprogramación. Otra vez volvemos a que allí no buscan un dato de taquilla, si fuera así, programarían ‘stand up comedy’. En exlímite arriesgan en cada cosa que emprenden y siempre hay lugar para propuestas y lenguajes que difícilmente tienen cabida en otros espacios. “Desde el inicio siempre hemos estado abiertos a otras disciplinas que tienen un circuito más cerrado y estamos tratando de conectar al público con ellas. Llevamos con el **Ciclo de Butoh** ya tres años y ha sido una experiencia muy positiva”. En estos tres años llevan programando una obra de danza butoh, o lenguajes afines, un jueves al mes, y ahora quieren hacer lo mismo con el circo y con el flamenco, algo muy meritorio, la verdad. Este mes de febrero comenzarán programando la obra circense ***Si me hace bien no puede estar mal***, de Carolina Yaven (sábado 18 de feb.); comenzará también el llamado **Ciclo de Flamenco y otros animales** con Marta Aramburu el domingo 26 de febrero; y seguirán con su Ciclo de Lecturas Dramatizadas en colaboración con Teatro del Astillero (5 de feb.), que han llamado **Vermú Dramático**. Juan Ceacero nos explica el porqué de todas estas propuestas. “No queremos exhibir una obra sin más, queremos fomentar la experimentación del público alrededor de una creación. Queremos que el público vaya, se pueda tomar un vermú, entablar conversación con los creadores...

queremos fomentar la cercanía. Esto ya ha ocurrido con el Ciclo de Butoh, con el Vermú Dramático y esperamos que pase lo mismo con el Ciclo de Flamenco”. Y es que el flamenco es un gran desconocido a pesar de ser algo muy ligado a nuestra cultura, lo tenemos como dado por hecho, pero muy pocas veces tenemos la oportunidad de ver flamenco en un teatro y de disfrutar de una experiencia a través del flamenco, y desde exlímite nos lo ofrecen. “Este ciclo va a tener que ver con esa parte más tradicional de cante y baile, pero también queremos hacer pedagogía, explicar el flamenco y acercarlo a la gente, sobre todo a la gente del barrio de Usera. Al igual que ocurre con el butoh, son disciplinas que permanecen sumergidas y queremos darles la oportunidad de que se muestren a un mayor número de personas para que las descubran. Nuestro corazón y nuestra mirada no está puesta en la oferta de actividades puramente cercanas a la exhibición, lo que queremos es abrirnos para que el espacio sea una plataforma sí de visibilidad y de muestra, pero también de desarrollo. Nosotros, al no ser una sala de exhibición propiamente dicha, ni al tener una multiprogramación que nos obliga a estar constantemente llenando el espacio nos podemos permitir ser más radicales y abrirnos a esas nuevas disciplinas”, termina Juan. Y en estos tiempos que corren donde la uniformidad parece la norma, donde todos hacemos lo mismo para seguir avanzando con la masa, hacen falta espacios radicales en su fondo y en su forma, espacios independientes donde poder descubrir nuevas formas de expresarse y de comunicarse con el mundo, porque falta nos hace.

VERMÚ DRAMÁTICO. Teatro del Astillero. 5 de feb.

Iniciativa de Teatro del Astillero que se presenta con la sencilla intención de poner una primera voz a textos teatrales de muy reciente creación, una primera toma de contacto que nos va a permitir escuchar diferentes propuestas dramáticas, de la mano de diversos equipos artísticos. Una suerte de aperitivo cultural, en el que compartir, analizar y, por qué no, discutir sobre el presente y el futuro de la escritura para la escena, en un ambiente de tertulia. Este encuentro está abierto a todos los profesionales de la escena, así como a cualquier persona interesada en la dramaturgia contemporánea.

Sobre el humorismo y su importancia

NOCHE CAÑÓN. Réplika Teatro. 25 y 26 de febrero.

Hace un tiempo que Réplika Teatro cambió de rumbo. Sus fundadores, Socorro Anadón y Jaroslaw Bielski, han ido dejando el testigo a su hijo Mikolaj Bielski para que este fuera quien diseñara el futuro de este espacio de la calle Explanada. Y lo está haciendo potenciando su trabajo de investigación escénica, apostando por nuevos lenguajes y formas contemporáneas de creación, pero manteniendo los pilares fundamentales que heredó de sus progenitores: un impecable modelo de gestión independiente, buscar la excelencia artística en cada propuesta, ofrecer un refugio para que lxs creadorxs puedan mostrar de forma digna su trabajo y amar profundamente lo que hacen.

En esta búsqueda incansable para ofrecer propuestas novedosas y de calidad este mes de febrero aterrizará por primera vez en Réplika Teatro La Societat del Doctor Alonso, una reconocida compañía dirigida por Tomàs Aragay (director de teatro y dramaturgo) y Sofia Asencio (Bailarina y coreografa). Creada en 2001, ya nos ha fascinado con montajes como *Y los huesos hablaron*, *Anarchy*, *Sobre la belleza*, *Contrakant*, *Hammamturgia...* y con lo que ahora llegan a Madrid es con *Noche Cañón*, una propuesta en la que Sofia Asencio trabaja en colaboración con Beatriz Lobo, Jorge Nieto y Tomàs Aragay para encontrar una forma propia de generar texto dentro del género del monólogo cómico. Es una creación que interactúa directamente con el público y en la que se desplazan los límites de las formas arquetípicas del humor. Aparentemente *Noche Cañón* es un show típico de 'stand-up comedy', pero en realidad lo que guarda escondido es un dispositivo por capas cuyo efecto es el de un número de variedades.

Los espectadores irán siempre un poco por detrás del show, descubriendo poco a poco el interior del mecanismo que guarda esta caja de sorpresas. Puede que todo les parezca normal al principio, puede que crean que han acudido a un monólogo cómico al uso, pero en el momento menos pensado puede que se les quede congelada la sonrisa al ver cómo la performer desentraña la amargura de la sociedad en la que vivimos, una sociedad instalada en un auténtico disparate. **Sergio Díaz.**

Cómo se normaliza el fascismo

BANNON. Teatro Pradillo. 9, 10 y 11 de febrero.

Dos sujetos trabajan para una empresa dedicada a analizar datos para generar opiniones y a crear estrategias para campañas políticas. Los dos se encuentran en pleno proceso creativo elaborando las estrategias para que resulte vencedor, en las próximas elecciones, un político de extrema derecha. Al mismo tiempo, Steve Bannon supervisa el proyecto. Es el dueño de la empresa y, a través de esta, persigue la quimera del control absoluto. Eva Zapico y Miguel Ángel Sweeney son los creadores e intérpretes de esta reflexión sobre cómo se construye el discurso político populista ultra-conservador. Con la figura de Steve Bannon como eje central de la narración, el montaje cuenta cómo se crea la figura del líder político totalitarista y la estructura de partido que lo sustenta.

FEBRERO

SALA
MIRADOR

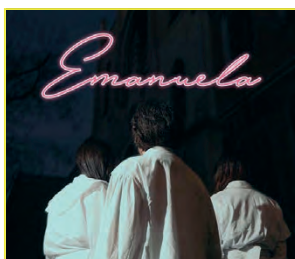
**LA KATARSIS DEL
TOMATAZO**
SÁBADOS A LAS 22:30H
29 AÑOS EN CARTEL

**PETIT KATARSIS.
EL LOCO
OLIMPO DE LOS
SENTIMIENTOS**
DESDE EL 19 DE FEBRERO
DOMINGOS A LAS 12H.

LOS TOPOS
DEL 10 AL 19 DE FEBRERO
LA ROTA PRODUCCIONES

EMANUELA
DEL 23 AL 26 DE FEBRERO
CÍA. SARA SÁNCHEZ

Exponerse a la luz del sol

LOS TOPOS. Sala Mirador. Del 10 al 19 de febrero.

FOTO: marcosGpunto

Miguel y Julia, dos jóvenes que no pueden enfrentarse al sufrimiento que les provocan los obstáculos que se les presentan en la vida real al exponer su cuerpo, viven enmarañados en el mundo ideal, a la par que irreal, de las plataformas digitales desde donde intentan levantar su proyecto de acción social digital, La Madriguera. Miguel desea escapar del mundo virtual hacia una existencia donde sus sentimientos y sensaciones reaparecen al exponer su cuerpo plenamente a la vida. Julia, inmersa en su universo cibernético, es incapaz de relacionarse con otros seres humanos sin que esto le provoque un profundo vértigo y la suma en el pánico. Cristina Rota dirige esta propuesta, escrita e interpretada por Adrián Melero y Marina Orell, que retrata un conflicto inherente a la sociedad de hoy.

La venganza de los invisibles

TANTOS ESCLAVOS, TANTOS ENEMIGOS. Cuarta Pared. Del 16 de feb. al 25 de marzo.

Llega la tercera parte de la Trilogía Negra, el proyecto escénico surgido de la factoría Cuarta Pared. Javier G. Yagüe, Juanma Romero Gárriz y Quique y Yeray Bazo vuelven a unir su talento para explicarnos la realidad, a su manera, porque cuando lo que sucede a nuestro alrededor es tan inverosímil que nadie habría sido capaz de inventarlo, ¿dónde queda la ficción? Así que esta es una obra rigurosamente falsa y tienen muchos documentos que lo demuestran: atestados judiciales, denuncias, titulares de prensa, whatsapps robados, grabaciones clandestinas, presupuestos B, partes de lesiones, vídeos de diferentes fuentes y testimonios de personas que parecían recién salidas de una alucinación. Cada uno de estos documentos nos ayuda a reconstruir los pasos de una venganza que empieza con un desahucio y que llevará a nuestro protagonista a una lucha imposible contra el poder establecido. La diferencia con la vida real es que aquí se han permitido un final feliz.

INVASORES. El Pasillo Verde Teatro. Viernes de febrero.

Esta obra de La Provisional nos transporta al año 2035. El oxígeno de la Tierra se está acabando debido a la sobrepoblación. Ante esta situación, la NAZA, una empresa sin escrúpulos, pero muy amigable en apariencia, convoca un casting para colonizar Marte. Allí coincidirán tres personajes que durante tres semanas tendrán que superar todas las pruebas, siguiendo las normas para no ser eliminados y conseguir ser los primeros en invadir el nuevo mundo. Una decisión poco meditada de uno de los participantes les hará darse cuenta de que no todo era como parecía y que hay una realidad paralela alrededor del casting.

ENTREVISTA. Nueve Norte. Viernes de febrero.

María y Antonio. Una mujer atrapada en un mundo laboral dirigido por hombres y un hombre atrapado en una competición laboral que le impide tener una vida más allá de las paredes de su oficina. Detrás de una inocente entrevista de trabajo se esconde un juego oculto que dejará a la vista las contradicciones de la sociedad actual. Todo hasta llegar al final donde, tras caer las máscaras, el público descubre que todo es lo que parece. Esta obra de Gabriel García, interpretada por Alba Perez Serantes y Daniel Acebes, nos habla sobre el miedo a la soledad y la necesidad de reconocimiento. Una propuesta intrigante, emocionante y con muchos elementos de humor... a pesar de todo.

NO HAY QUE HACER NADA PARA QUE TE QUIERAN. Nave 73. 1, 2, 8 y 9 de feb.

El cuerpo femenino aparece como una constante en el ámbito flamenco. Esta coreografía reflexiona sobre la presencia de la mujer en las letras de los cantes, vinculadas a los mitos más reaccionarios del amor romántico, como seducción, belleza, locura, celos, maltrato y muerte. Esta creación de Paola T. parte de las letras jondas del flamenco; de la idealización del otro y las promesas de felicidad contenidas en el amor romántico. En contraposición a esto, ahora sus cuerpos son la tesis, ellas toman la palabra. Una emancipación que les permite hacer un gran homenaje al amor real, al flamenco y a sus letras populares.